

CostumeMatrix

角色服装设计「真髓之书」

如何让角色拥有独一无二的服饰

最优秀奖

05 和服

×

09 属性

和服 × 土

将武士或日本神话中的神明的形象与土属性的结合。引入了大地·岩石·山水·翡翠·铜器等元素，在配色上给人一种清爽的统一感。

●让人联想到神明的七五三绳

●肩部与腰部的岩石给人以武士的铠甲（铠袖、腿甲）的印象。

●在和服上的简单的山水画

获奖者：ろろろこさん

解说：“土”给人一种沉静的感觉，虽然并不漂亮，但能让人感觉到朴素。于是我使用由大地联想到的颜色为角色上色。

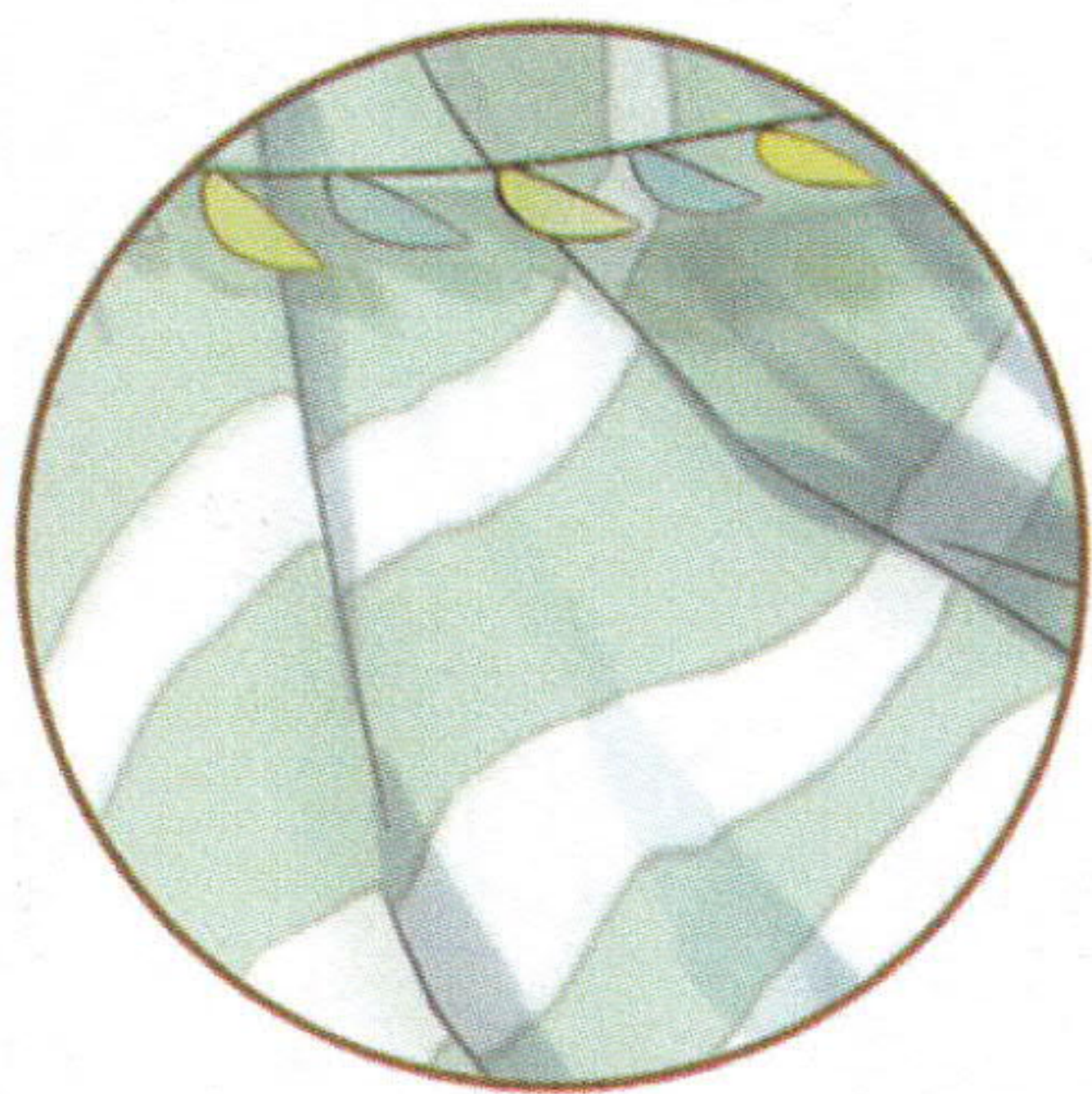
05 和服

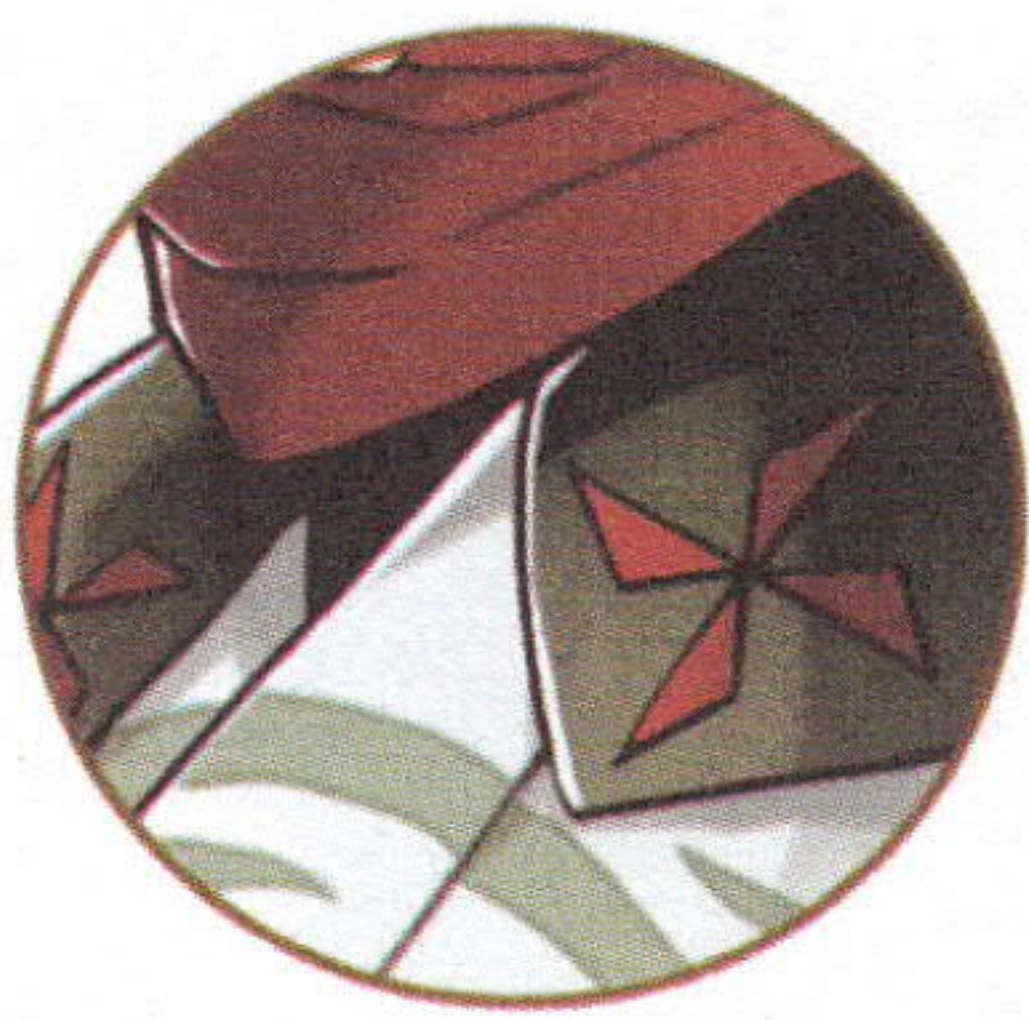
09 属性

忍者 × 风

操控风的忍者。围巾和缠腰在空中飘动，表现出风的流动感。

● 裤裙的颜色也让人联想到风

● 和式与风属性结合，便有了纸风车的图案装饰

05 和服

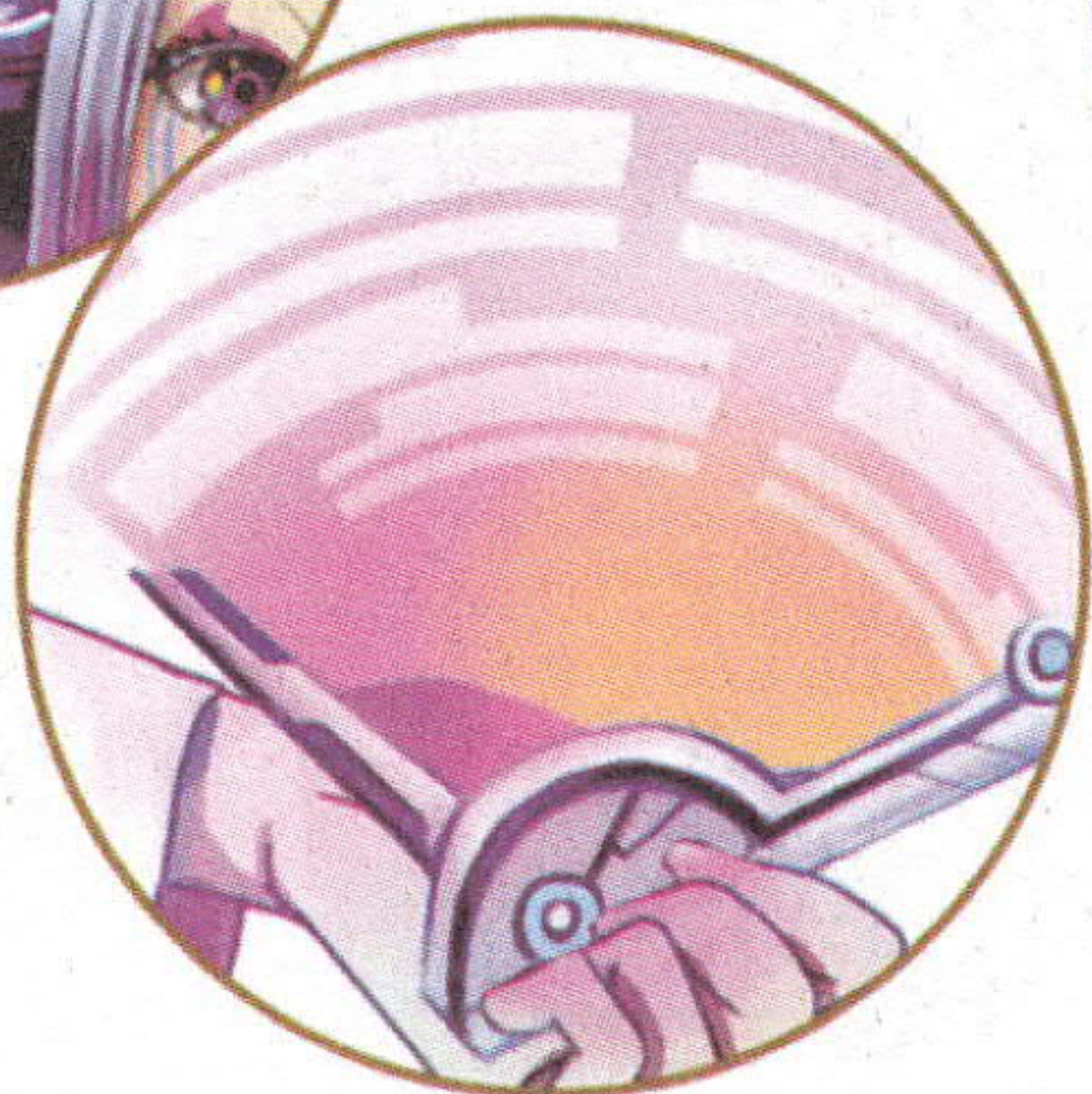
10 机械

和服 × 机械

艺妓的装束中融入了机械风格。整体的白色与光感中，添加了与之对比的少量黑色。

● 在发簪和扇子等和风饰物上融入了机械的风格

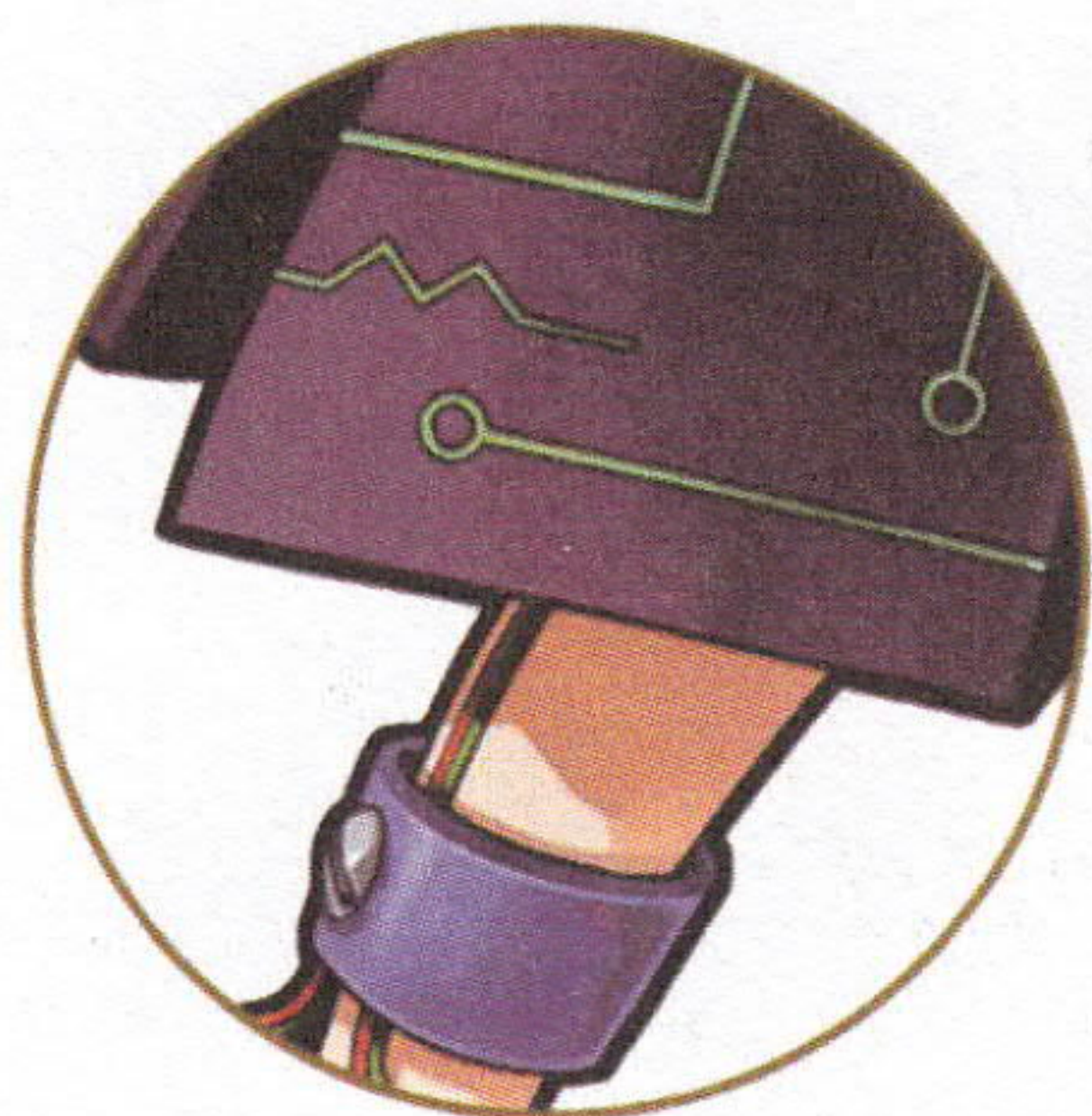
05 和服

10 机械

和服裤裙 × 机械

将古代与现代的主题相结合，给人一种能够穿越时空的错觉。身上装饰着齿轮与数据线

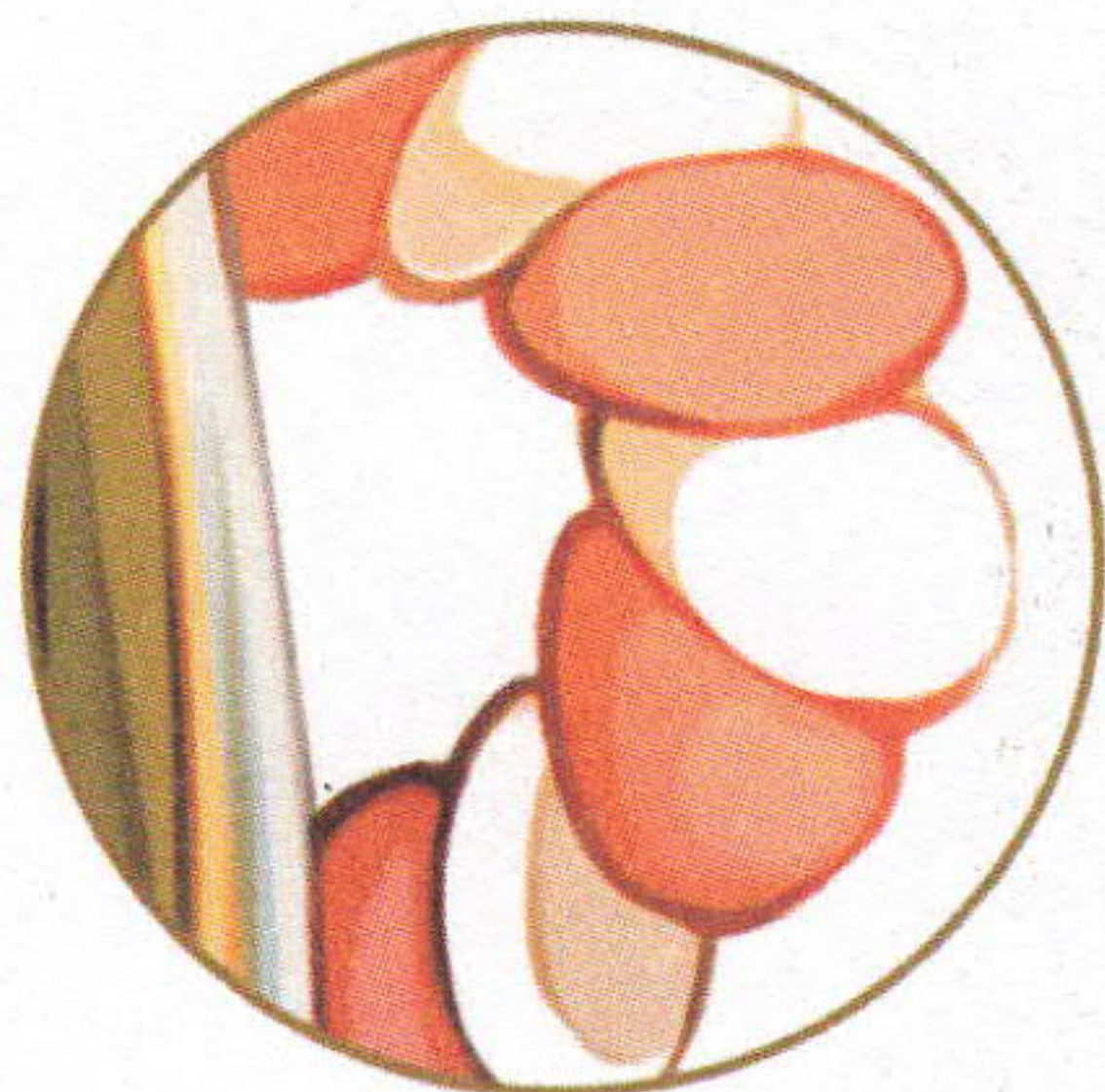
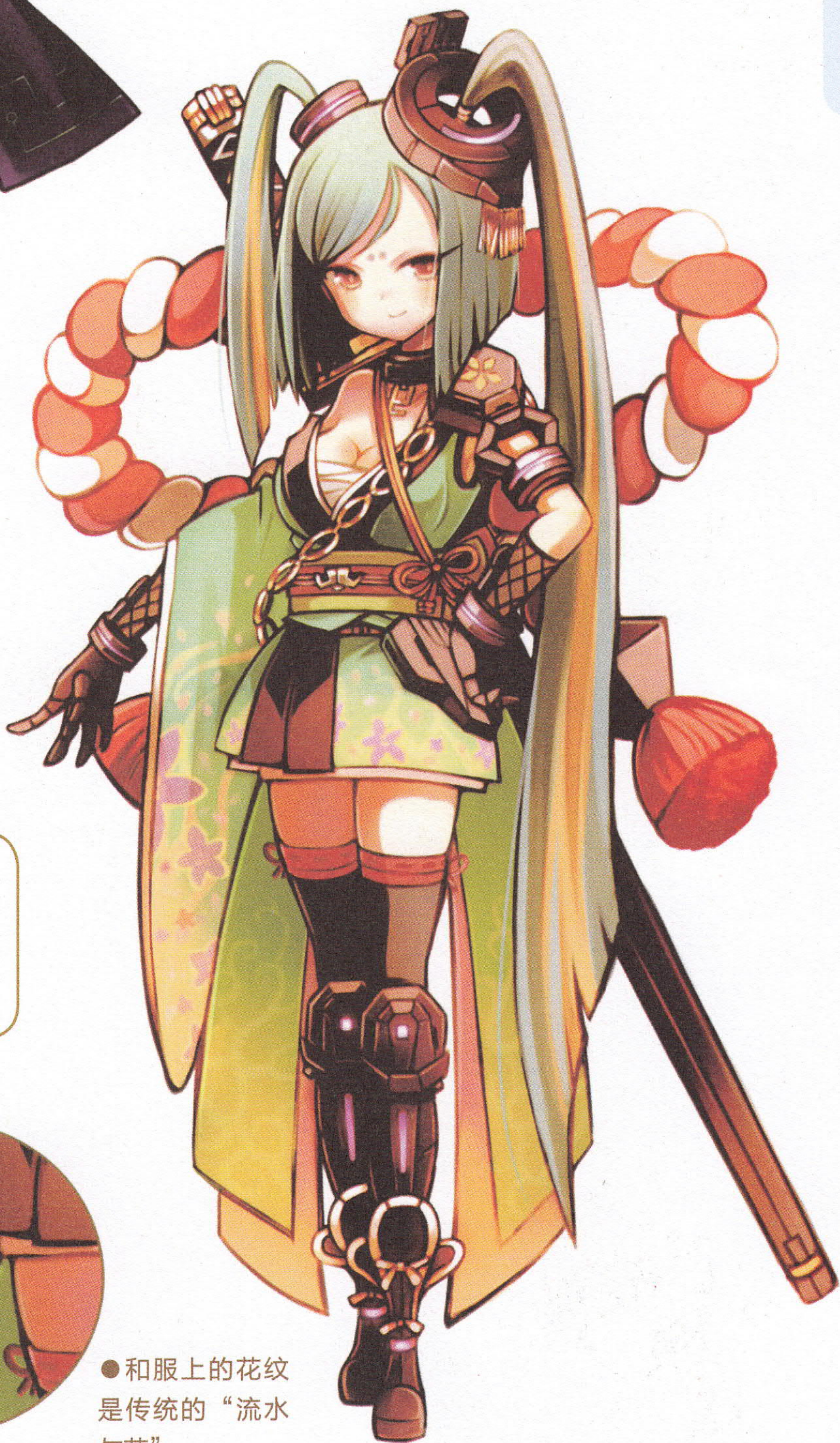
●肩部是铜板，上面镶嵌着螺丝

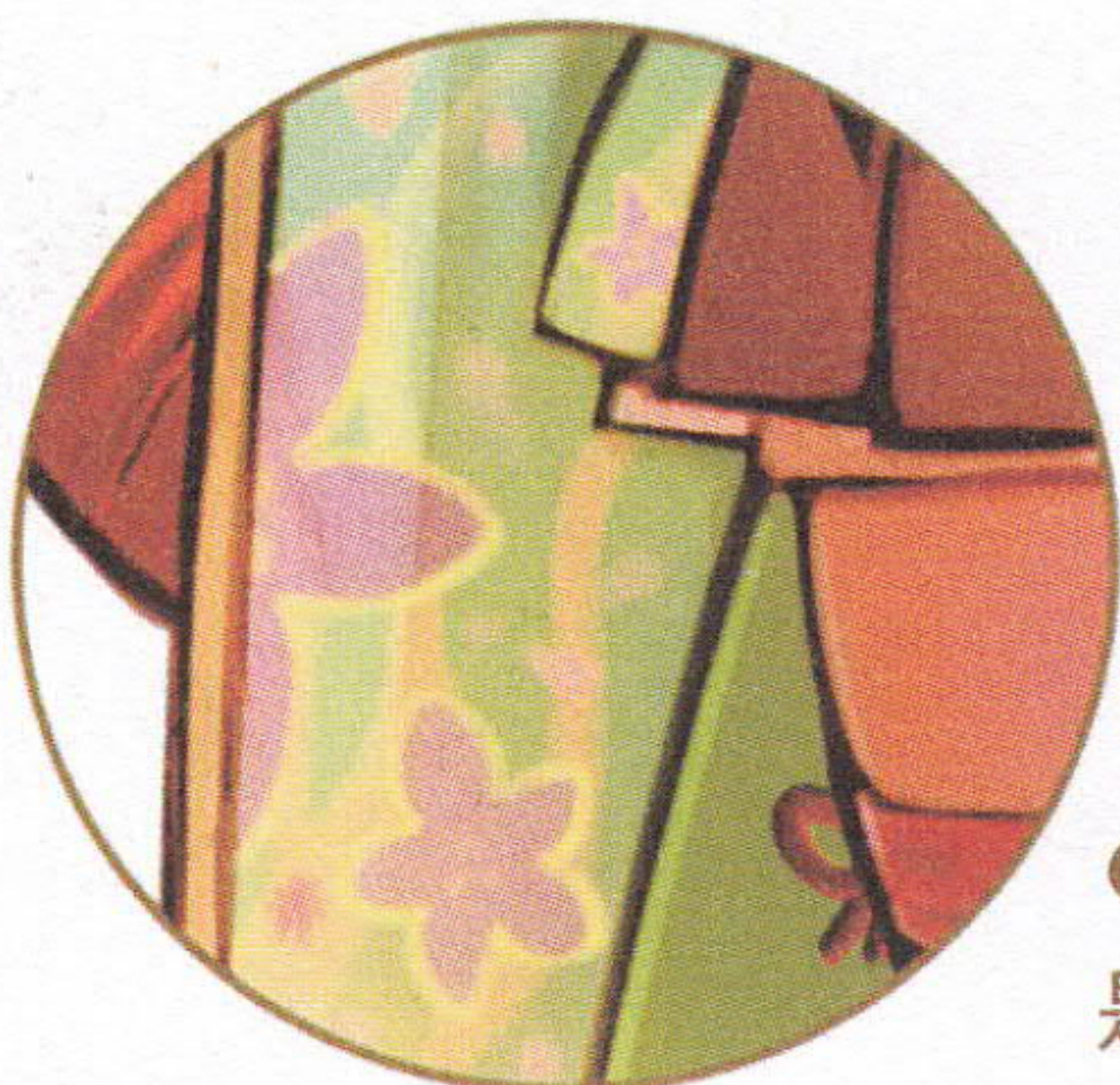
●裤裙模仿电路板的模样

舞女 × 机械

充满舞女风格的和服与机械铠甲的结合。为了保持整体的平衡感，各个部件分配得很平均。

●红色与白色的带子刻意画得很粗，非常引人注目

●和服上的花纹是传统的“流水与花”

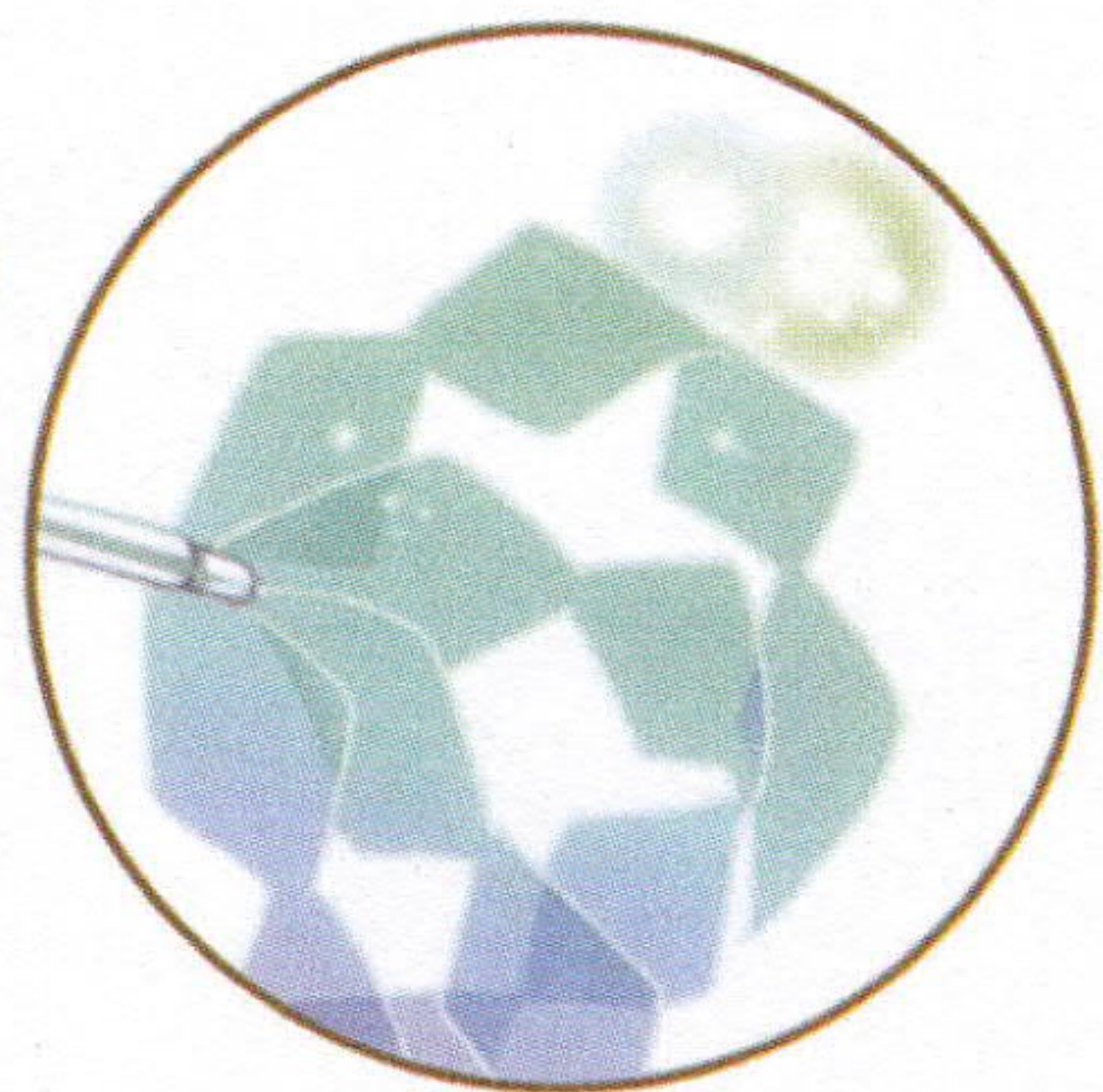
05 和服

10 机械

● 巫女 × ● 机械

在巫女装束的基础上，融入了电子器械的设计。衣服上精密的花纹如同精细的电子回路一般。

● 大幣也采用了透明的素材

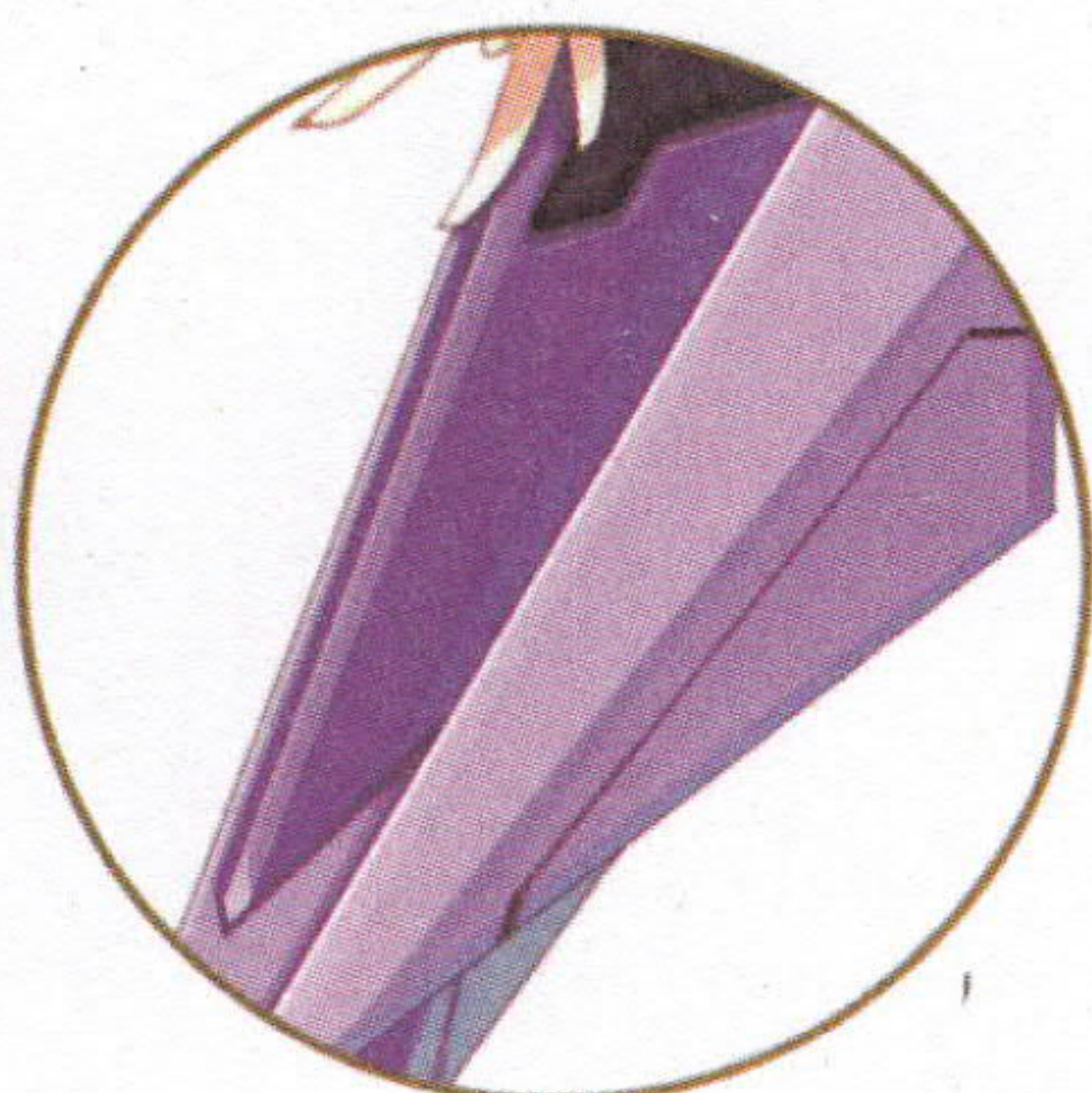
● 使用说明书是祝词风格

● 和服裤裙 × ● 机械

女性学生装的裤裙与充满机器人感的机械部件的组合。各处的部件都会亮起灯，表示正在启动中。

● 布的柔软与金属的质感，在绘画时要注意

● 注意阴影部分的表现，这样能突出金属感

05 和服

11 四季

忍者 × 春

以樱花为主题的忍者装束。虽然是樱花主题，但请与忍者服相结合，切勿将颜色画得过于鲜艳。

● 樱花型的手里剑

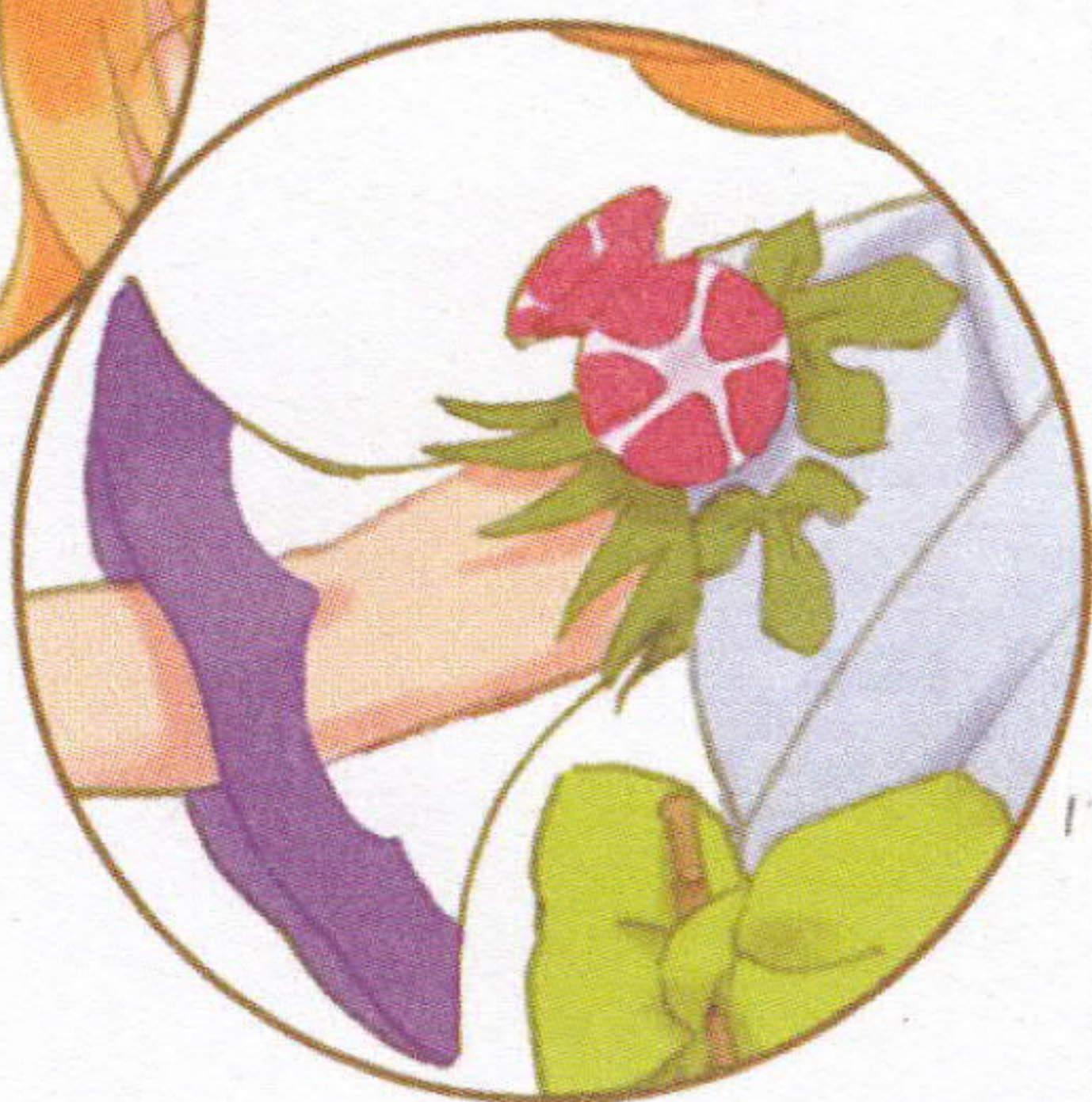
● 在绑腿的绳子上，也有一朵小樱花

Mix

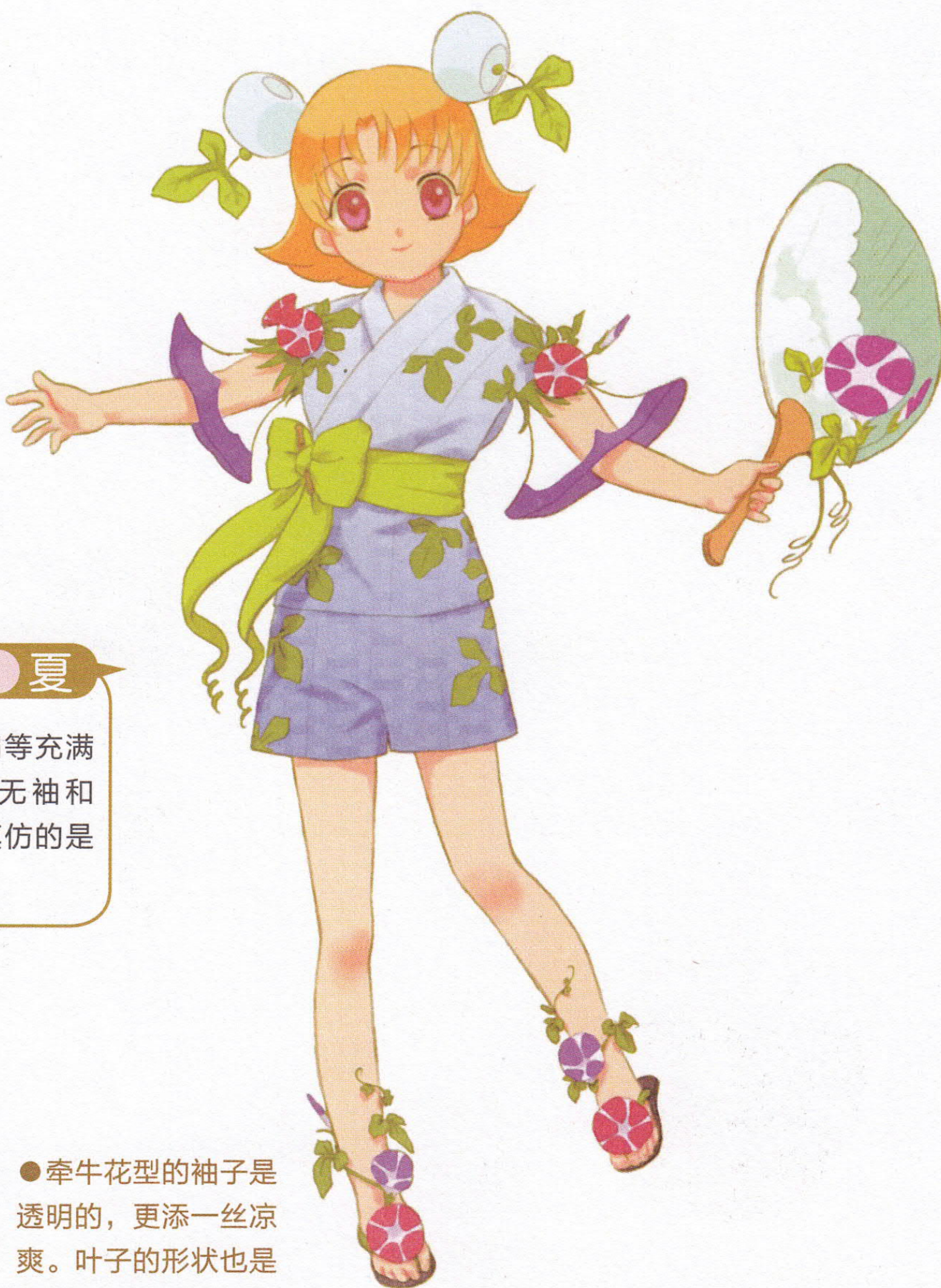
无袖和服 × 夏

牵牛花、风铃、团扇等充满夏日风情的装饰的无袖和服。束腰与木屐带模仿的是牵牛花的藤蔓。

● 头饰像风铃一样

● 牵牛花型的袖子是透明的，更添一丝凉爽。叶子的形状也是精心描绘过的，显得很真实。

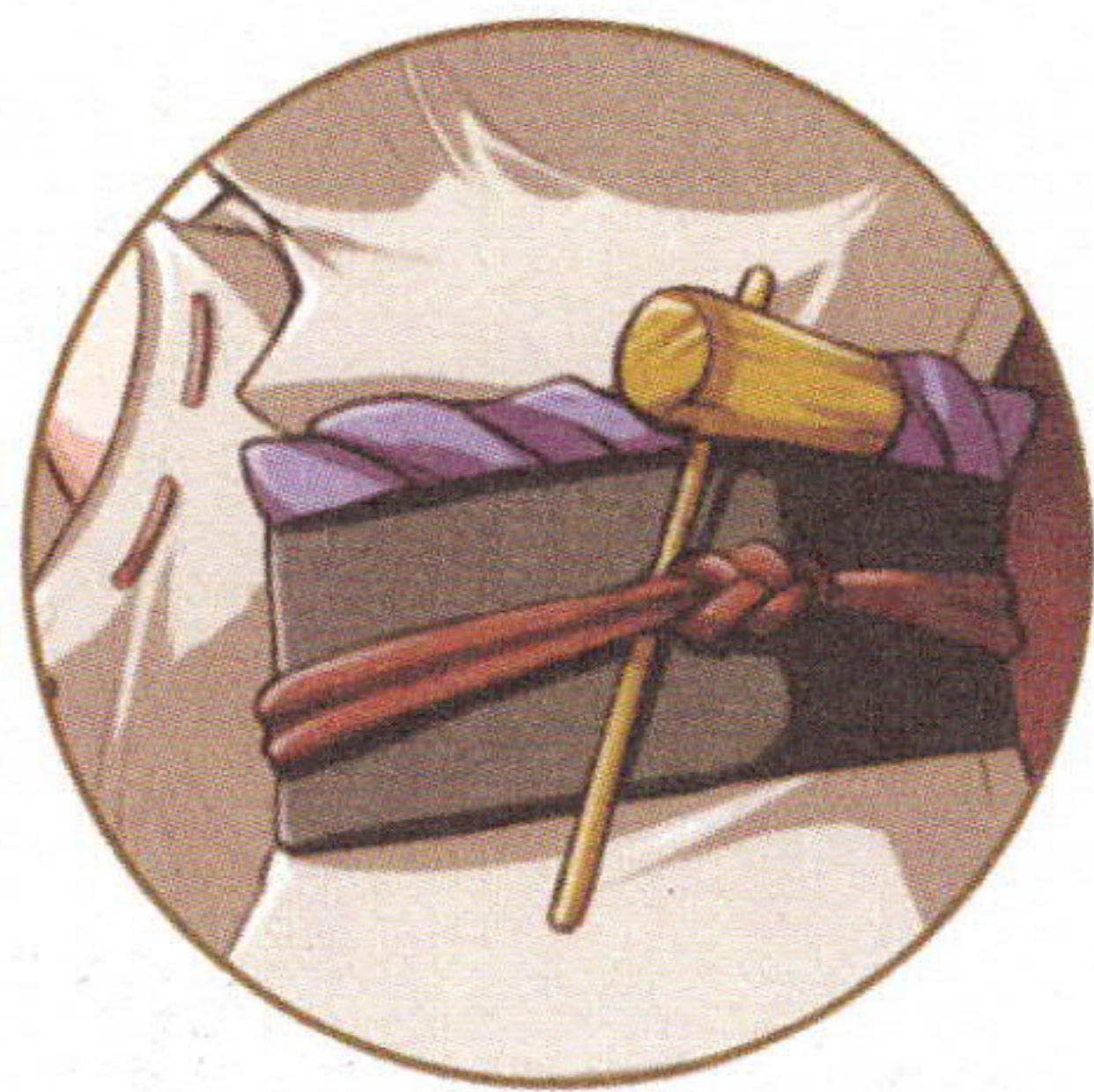
05 和服

11 四季

和服 × 秋

以赏月为主题的和服。
帽子是月亮的样子。整
体的主题与颜色搭配体
现出了秋天的风景。

● 小小的捣年糕的杵装饰在束腰上

● 赏月团子装饰在木屐带上。袜子与服装的颜色模仿的是十五的月亮的颜色

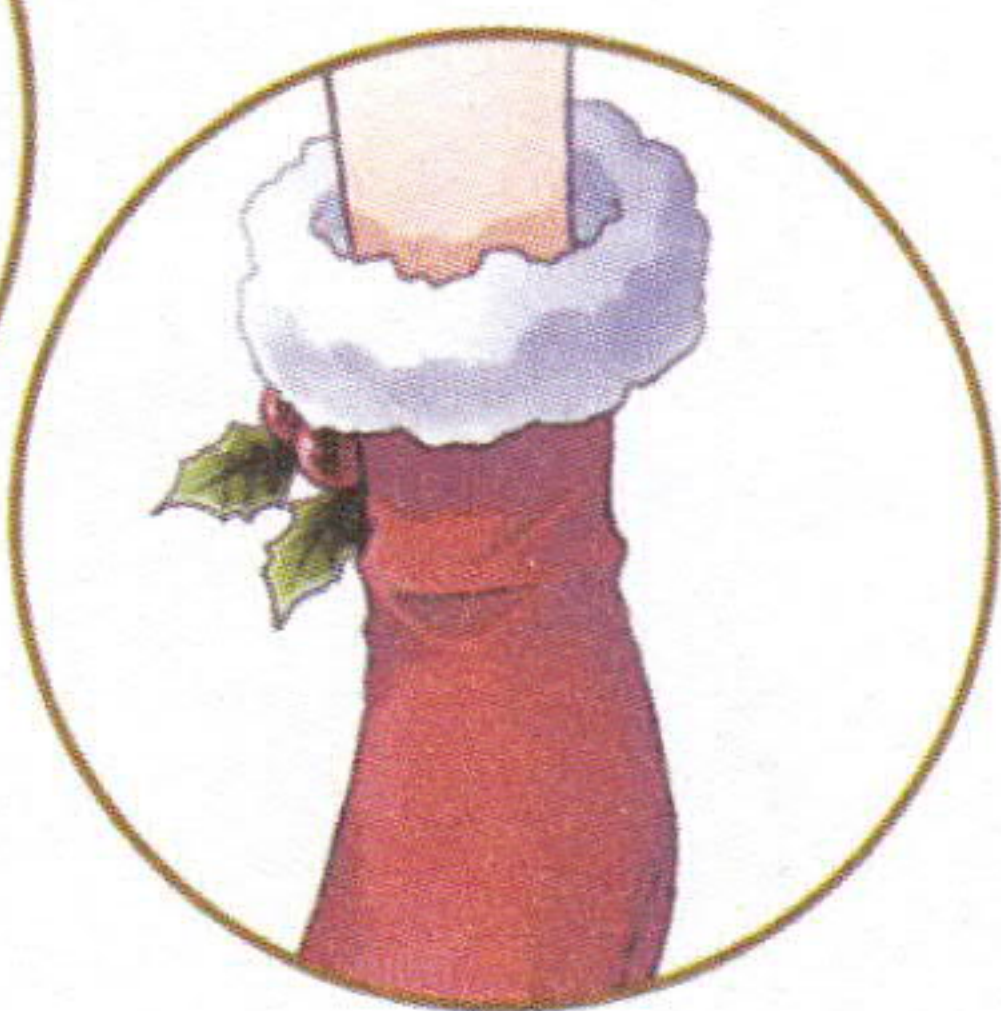

和服 × 冬

满载圣诞节气息的和服，崭
新的创意。和服上衣是杉
树，而裤裙则表现出下雪的
冬日夜空。

● 在束腰上装饰着铃铛

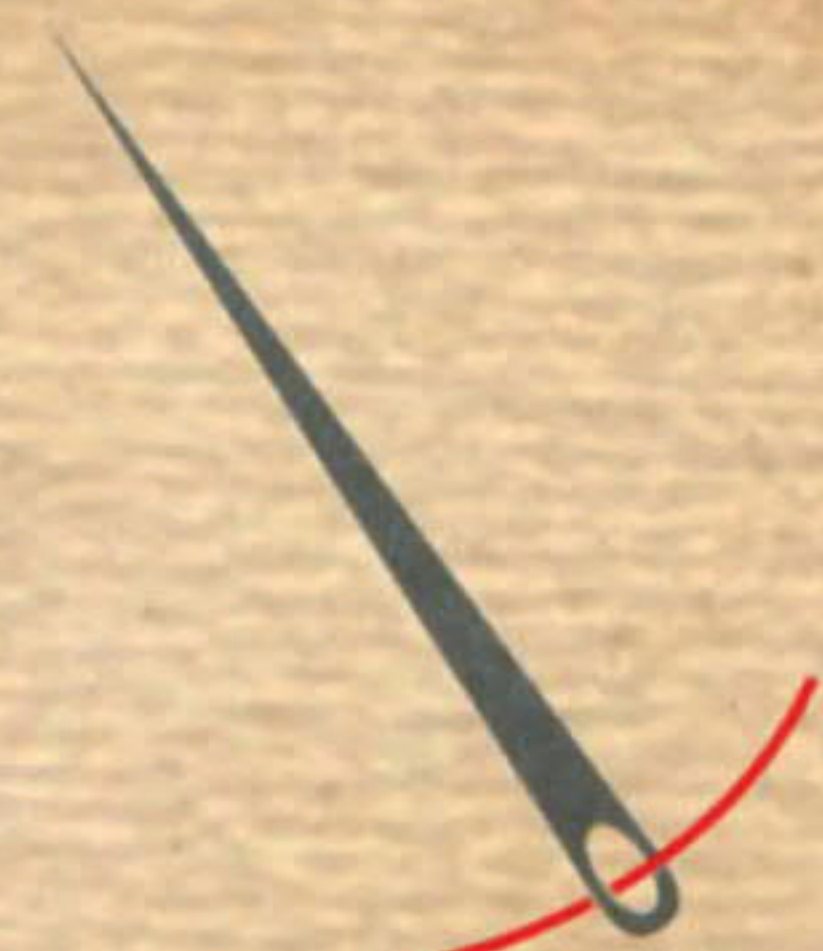
● 靴子也与圣诞老人的靴子相似

针子的服装房间

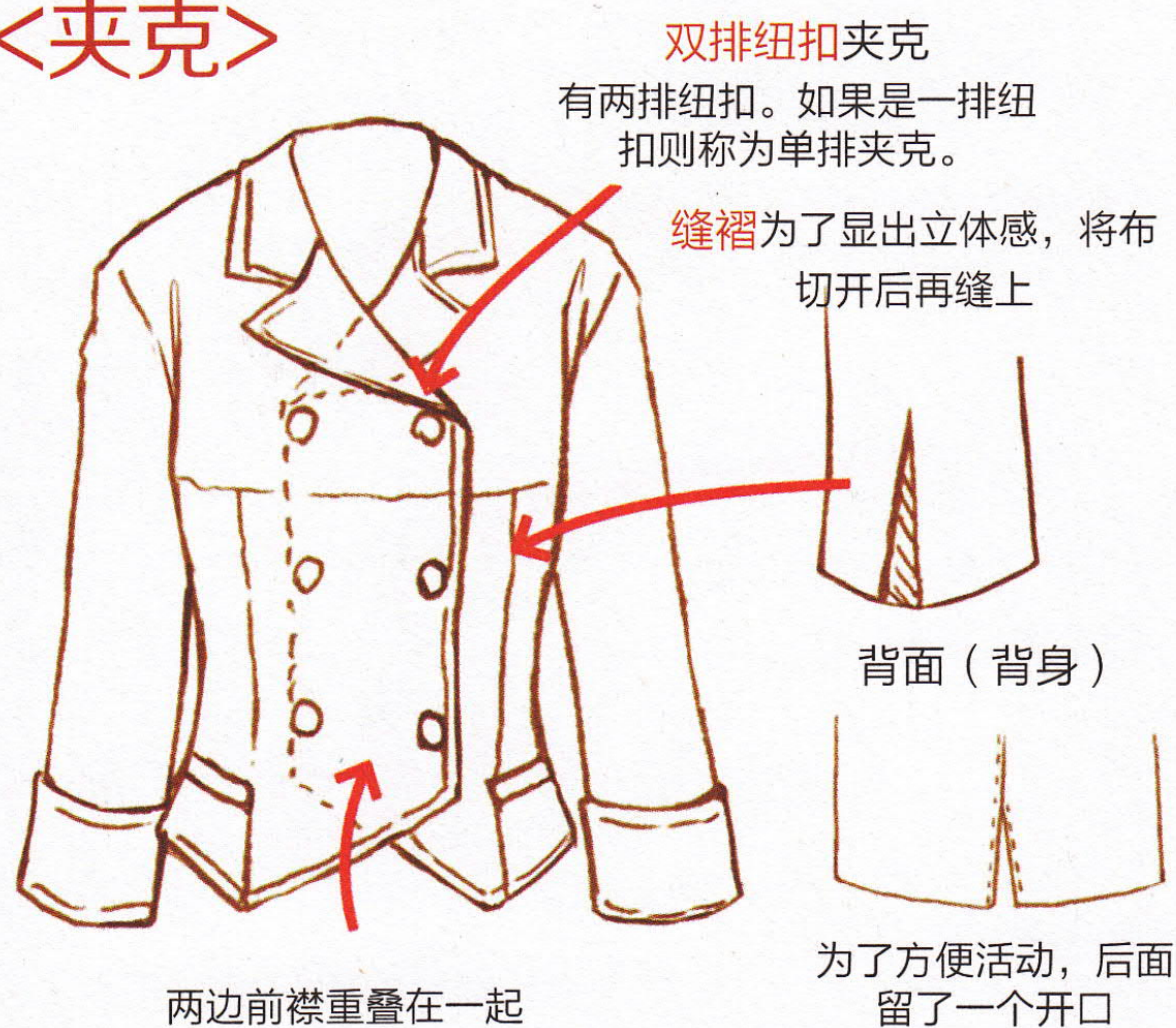
服装的基本构造<衬衣·夹克>

服装并不只是一块布，而是由多个部分缝合而成的。只有掌握好服装的构造，在服装不同的部分上采用不同的材料，就能产生无穷多惨创意！

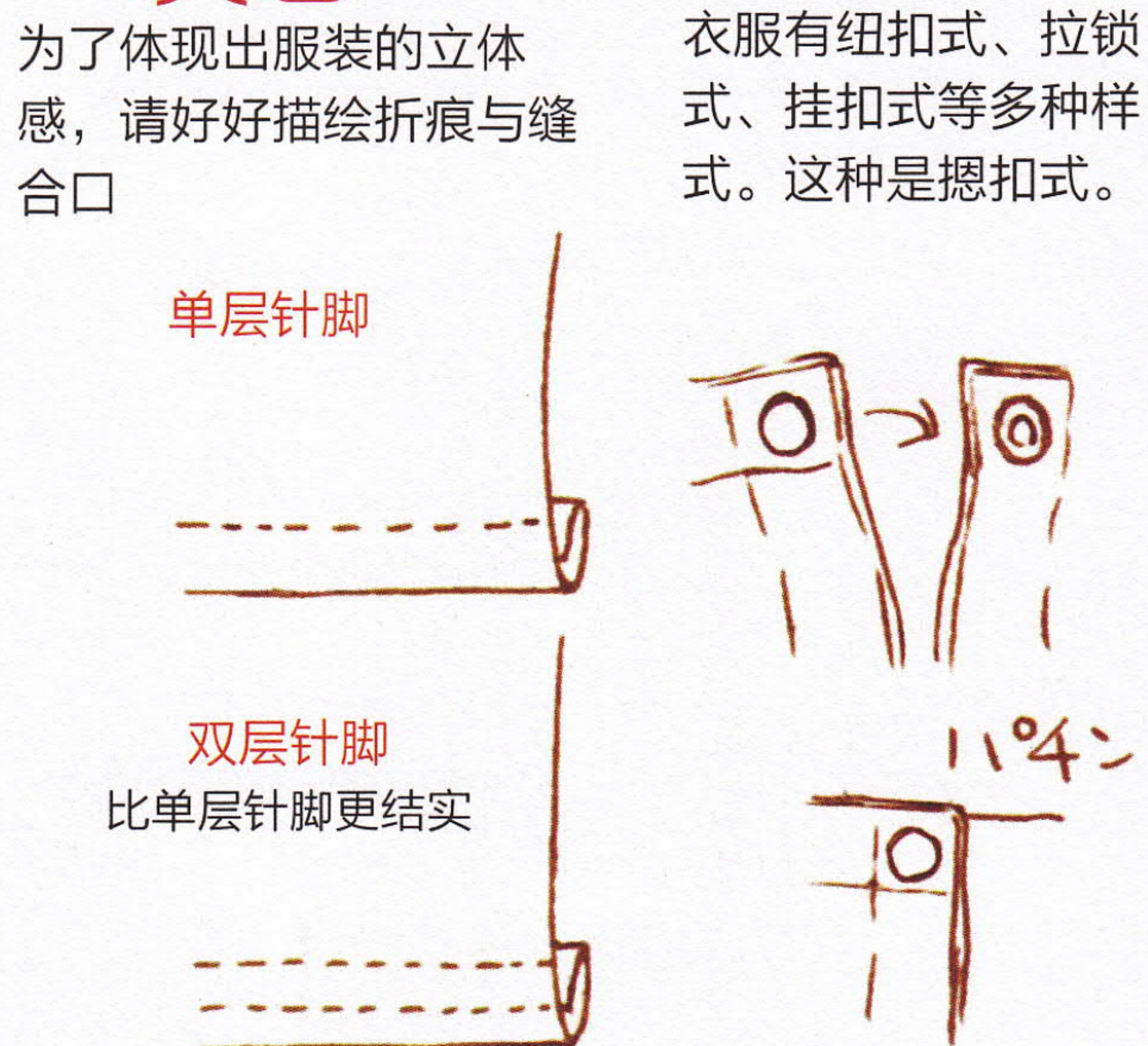
<衬衣>

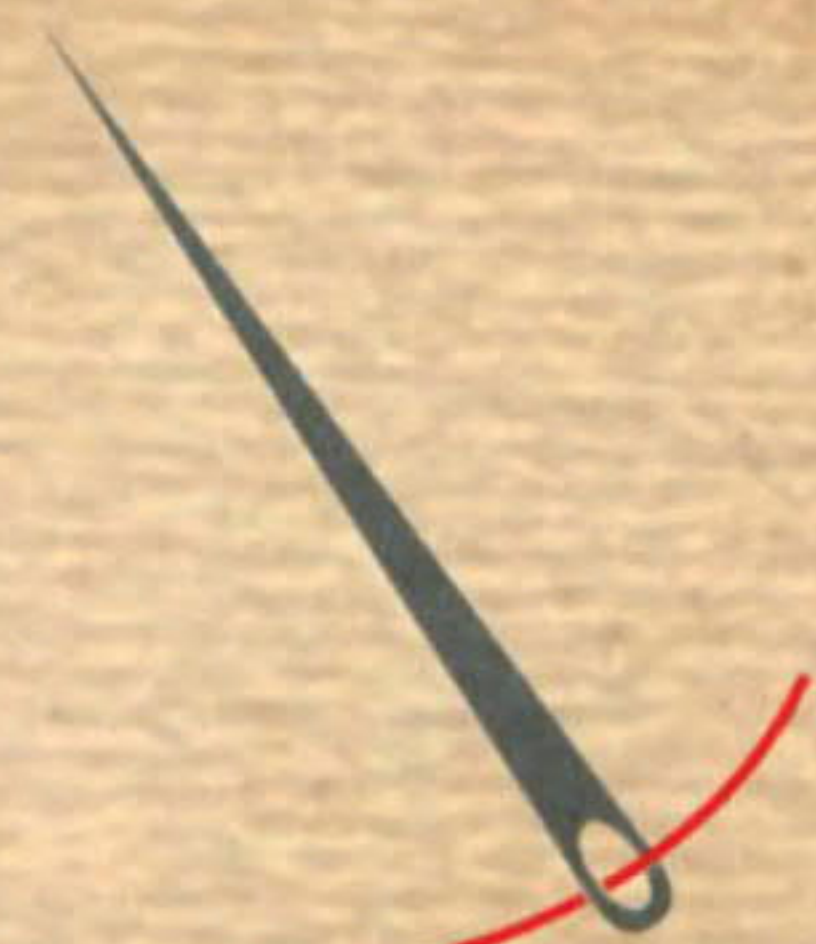
<夹克>

<其它>

服装的基本构造<裙子·裤子>

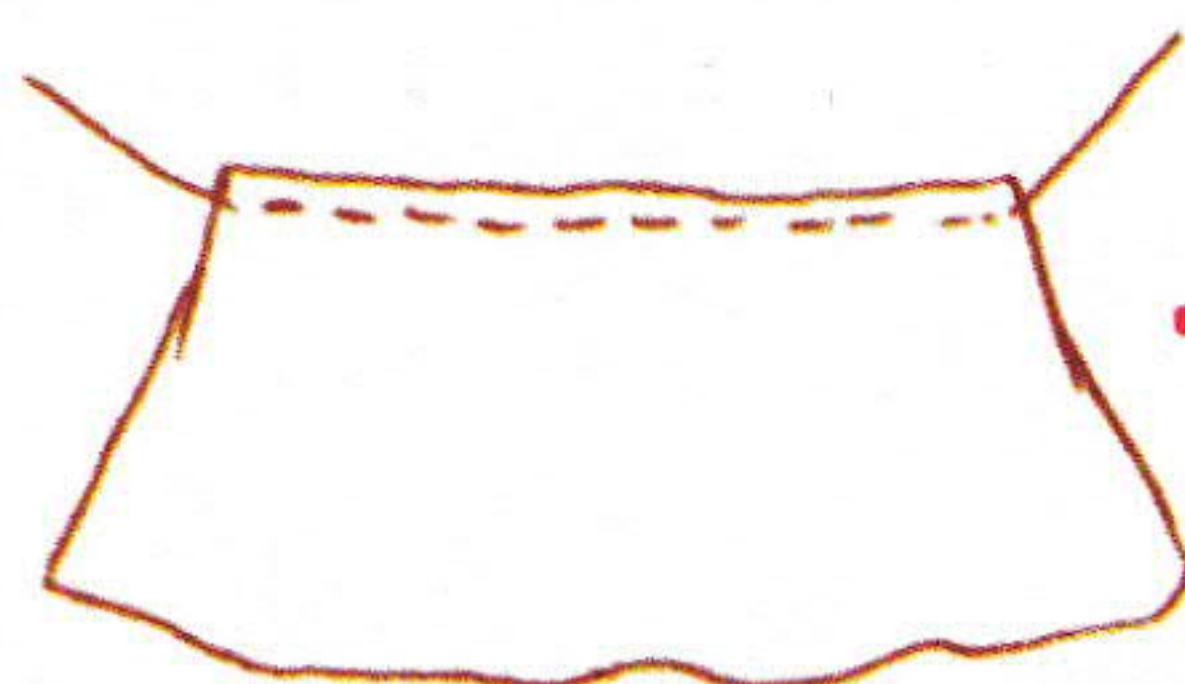
裙子的下面还有什么？牛仔裤的裤腿是什么样子的？调查自己不常穿的衣服，经常观察服装的细部特征，可以拓宽自己的设计思路。

<裙子>

腰带与裙子分为两部分的设计比较常见

褶裙

前

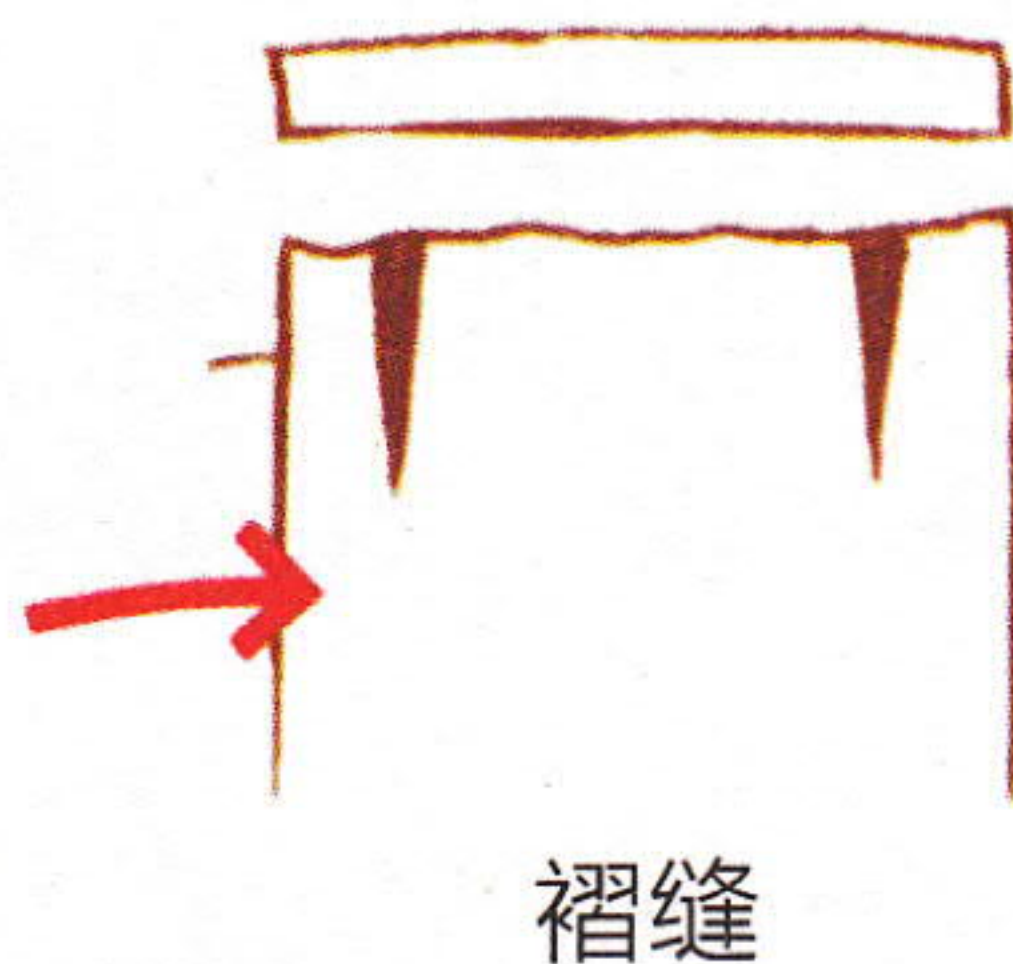
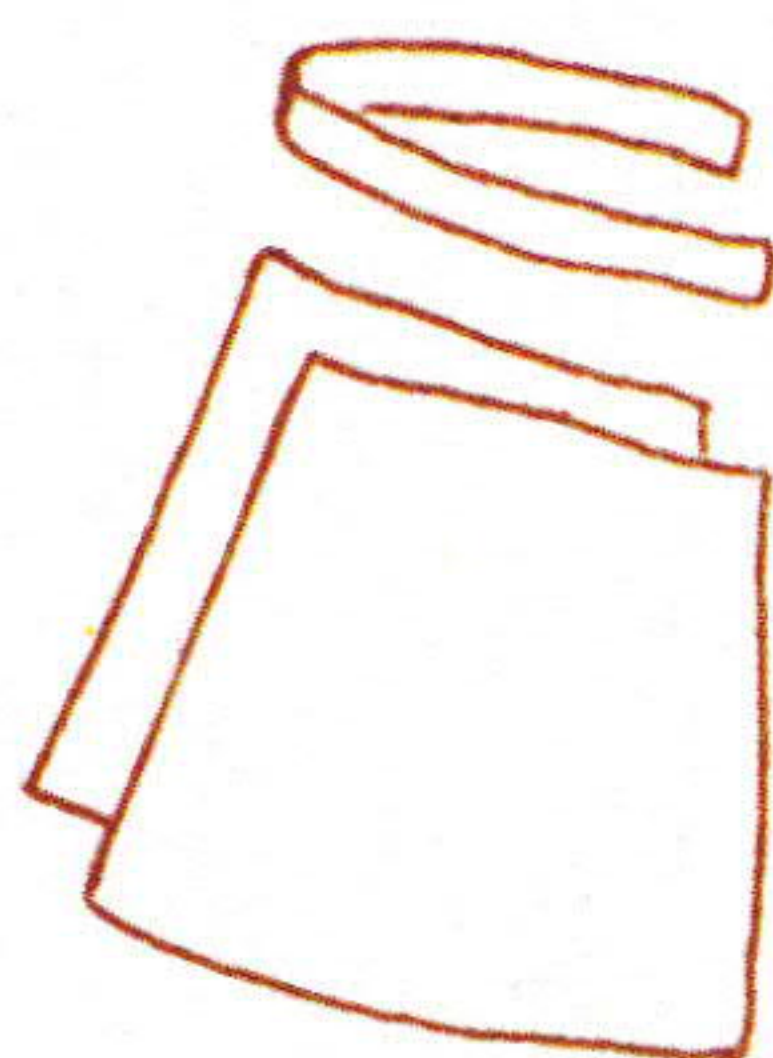
在用缝纫机缝好后，只在上边用一根绳子穿过并拉紧，让布靠的更近

后

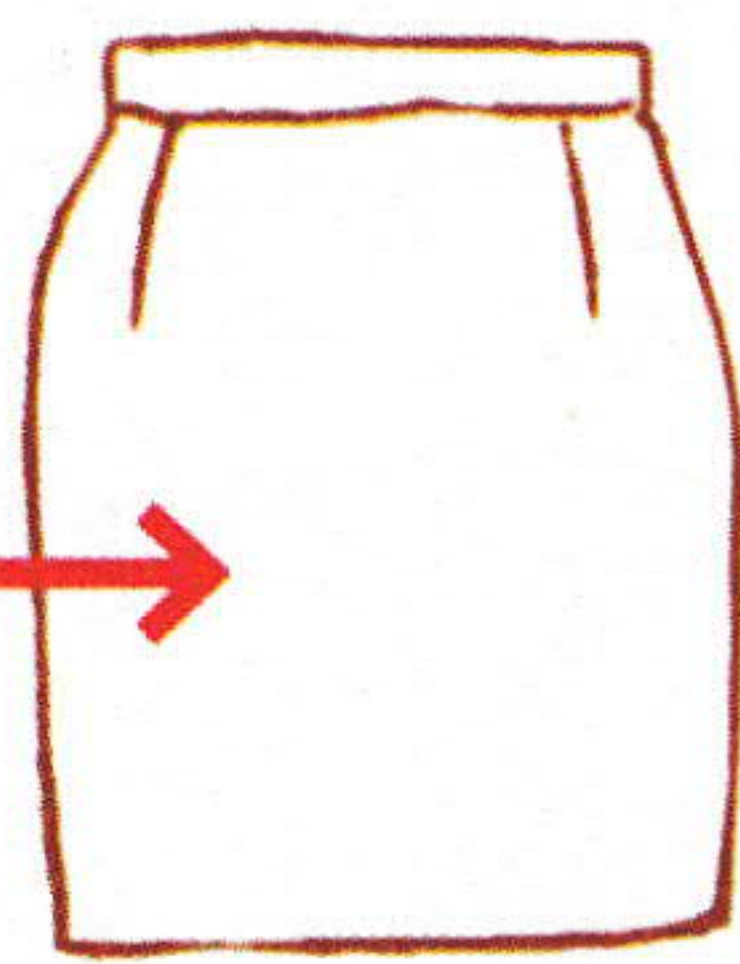
腰带部分一般是用松紧带拉紧，也有用拉锁系住的

紧身裙

褶缝

为了显出立体感，在布上切出切口后再缝好。

后

开叉

为了方便活动的切口

多由2~3部分构成

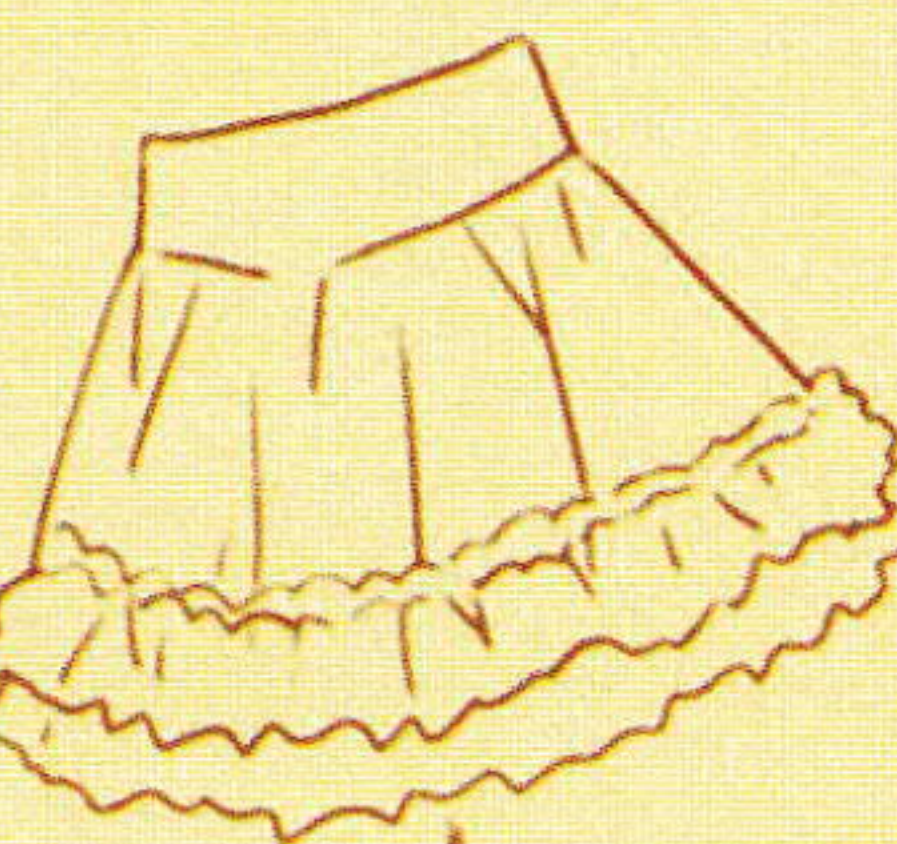
裙子下面垫着的东西

衬裙
为了防止裙子缠在腿上，用比较光滑的材质制成

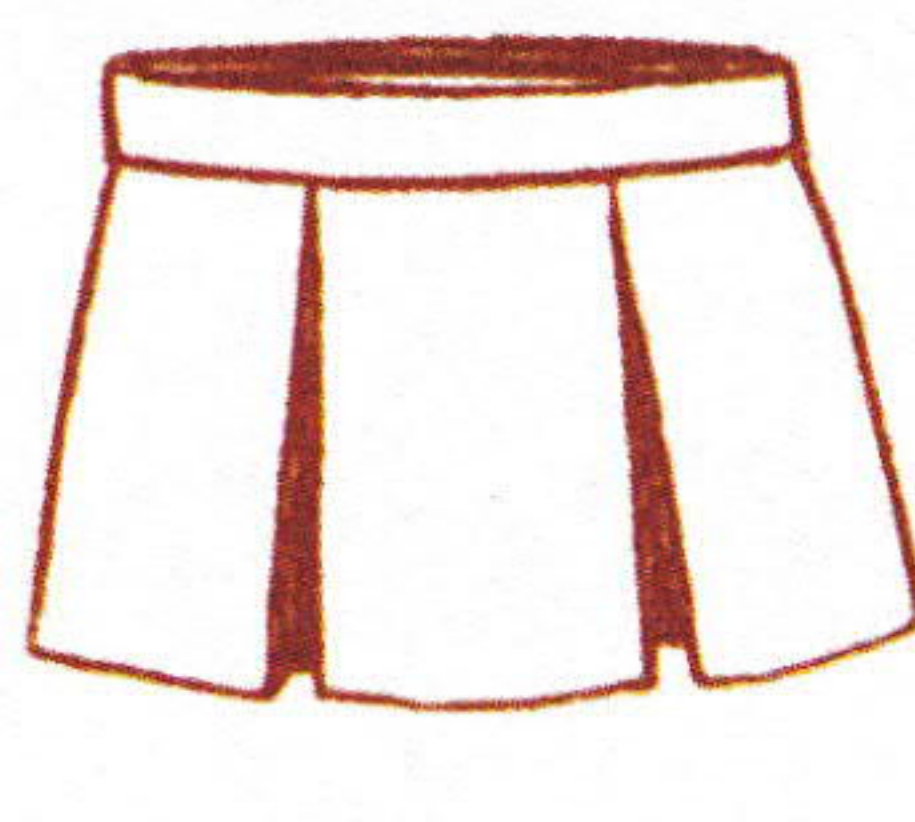
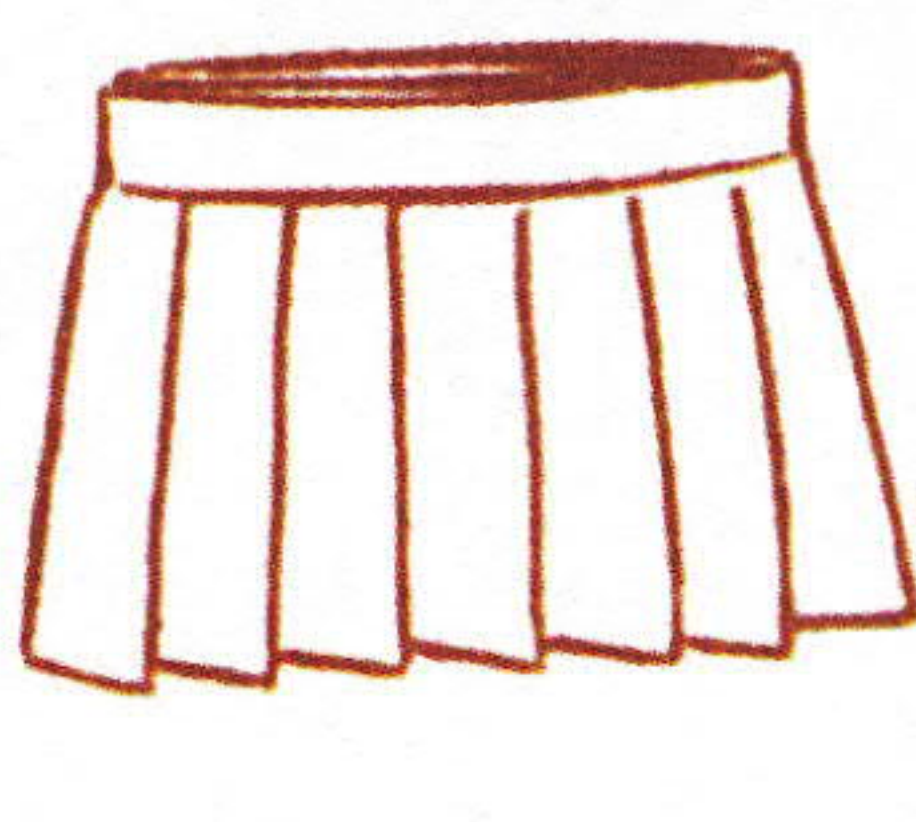
裙撑

为了让裙子体现出蓬松感，垫在褶群下面

百褶裙

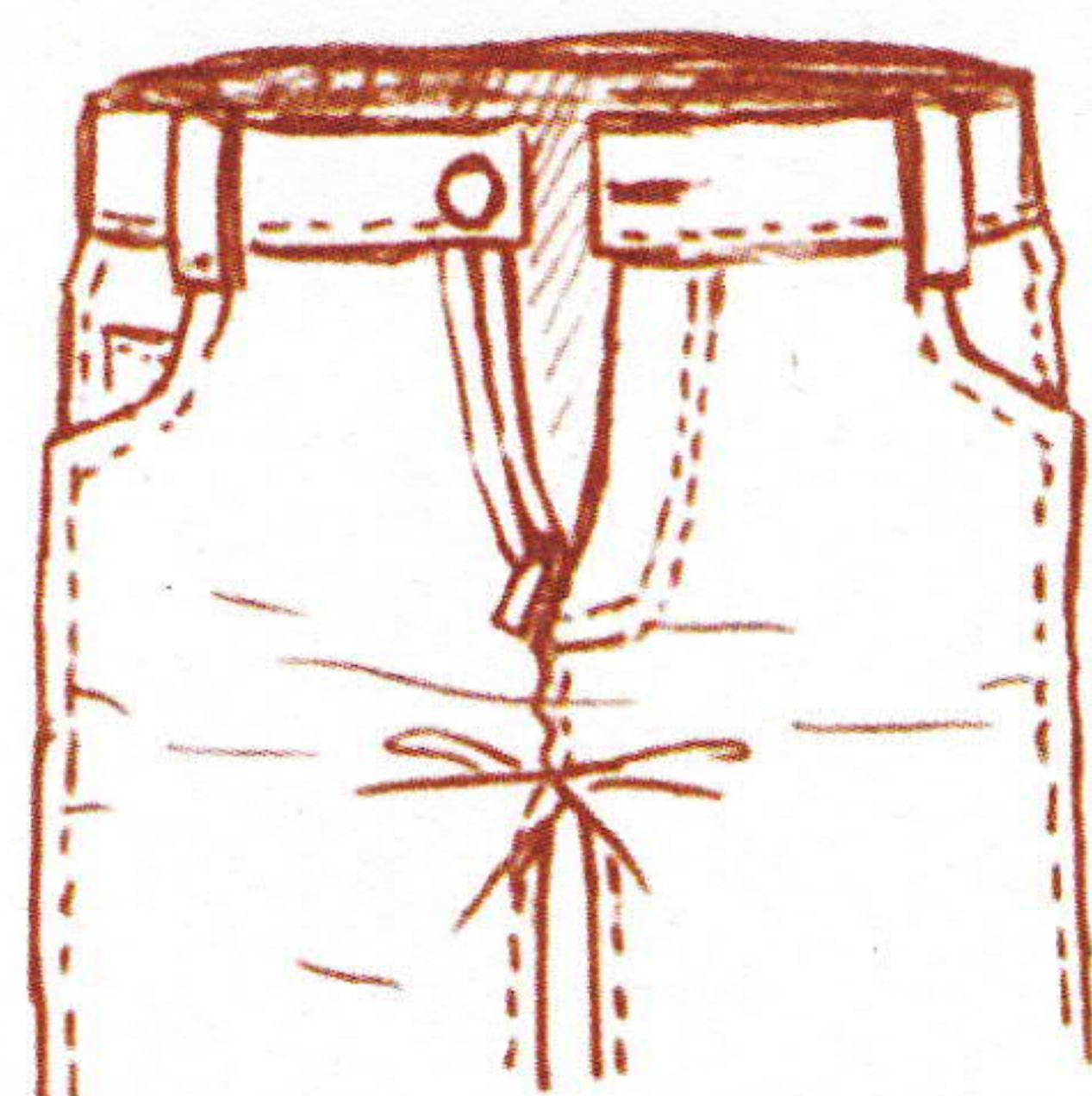
百褶裙也有许多不同的种类

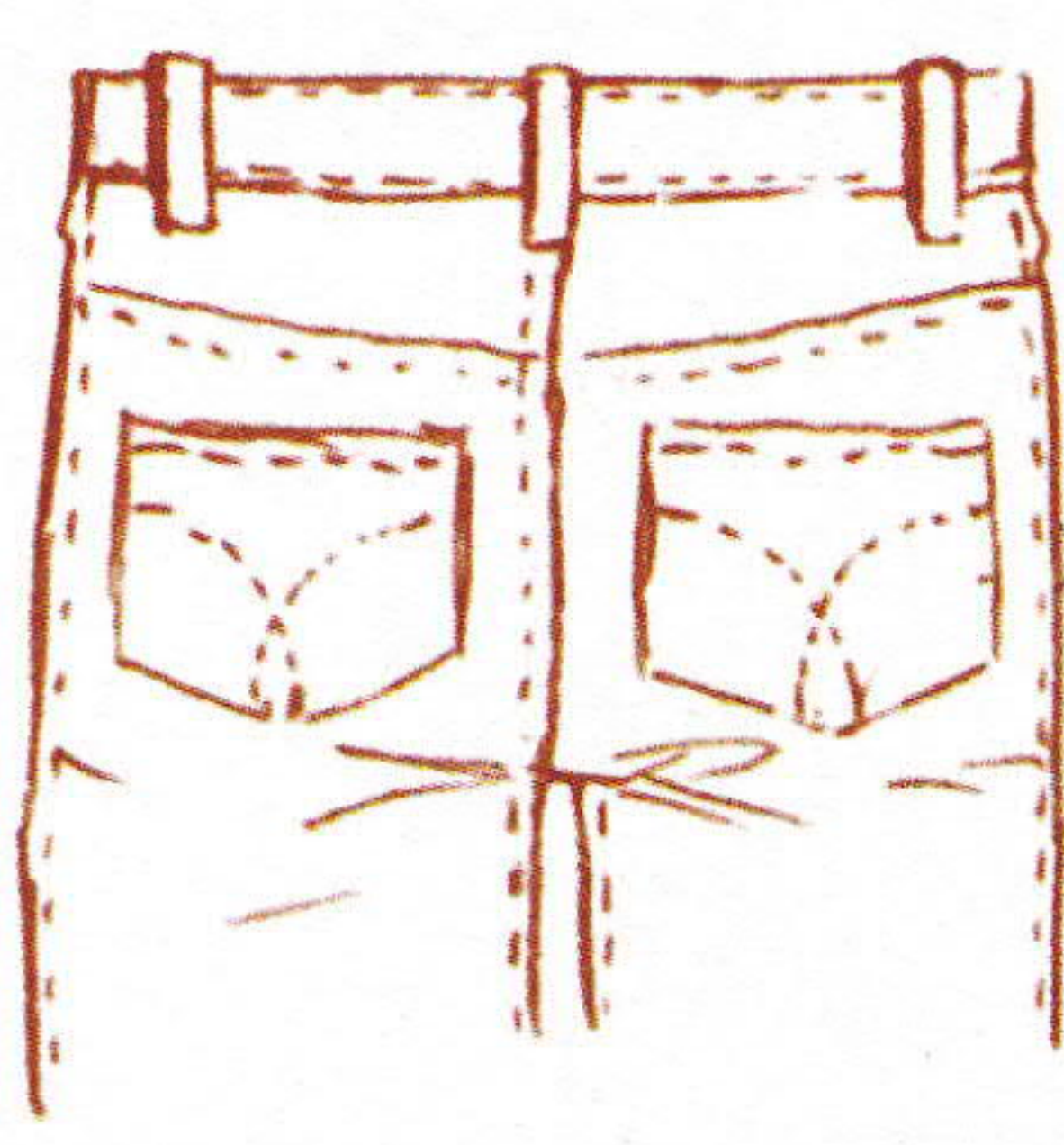
褶裙的断面图的形状

裤子

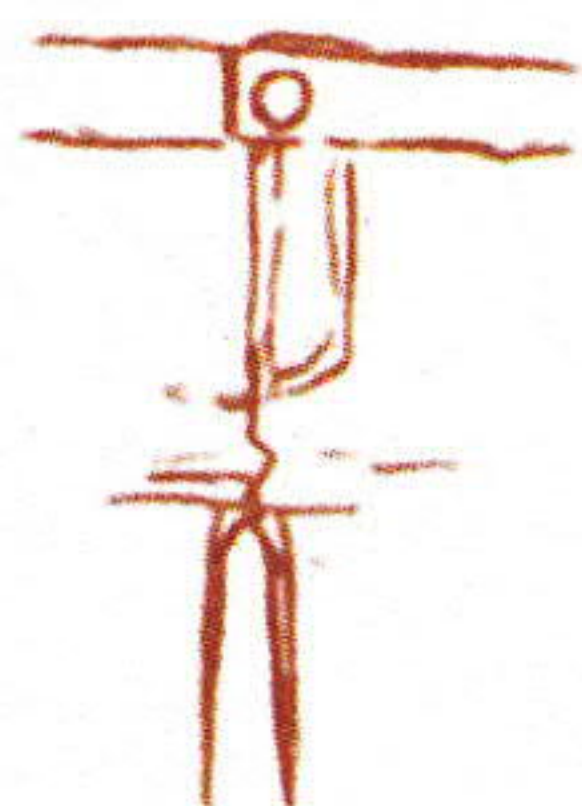
牛仔裤
前

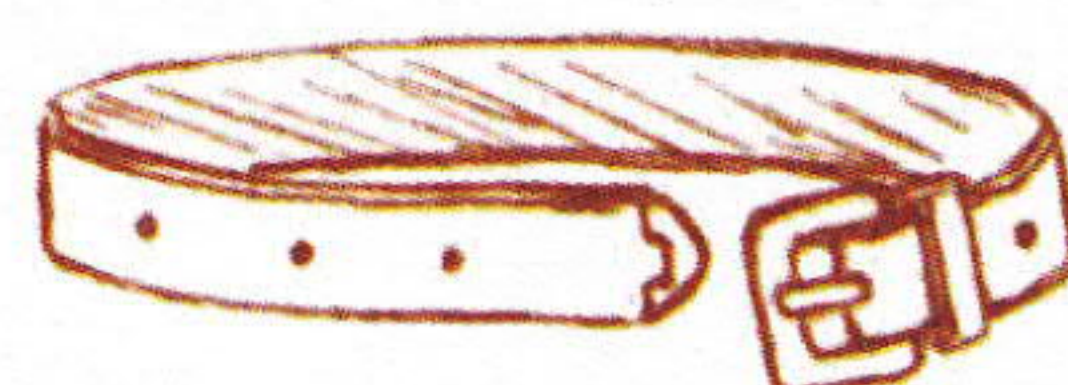
后

拉锁

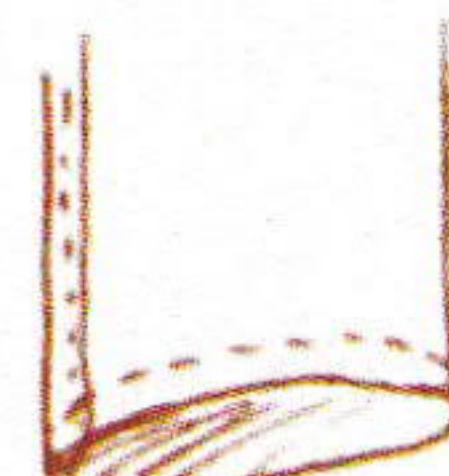

腰带

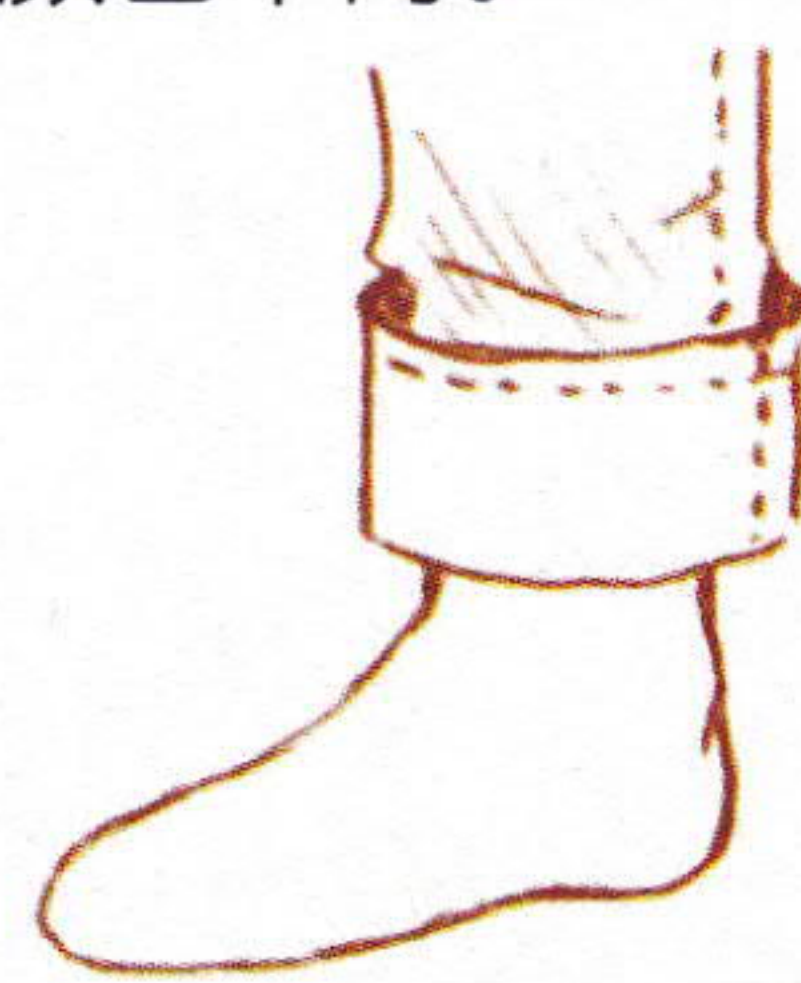
一般与牛仔裤配套出现

裙子一般以单层针脚为主流

卷边

卷起裤腿，里面的颜色与外面的颜色不同。

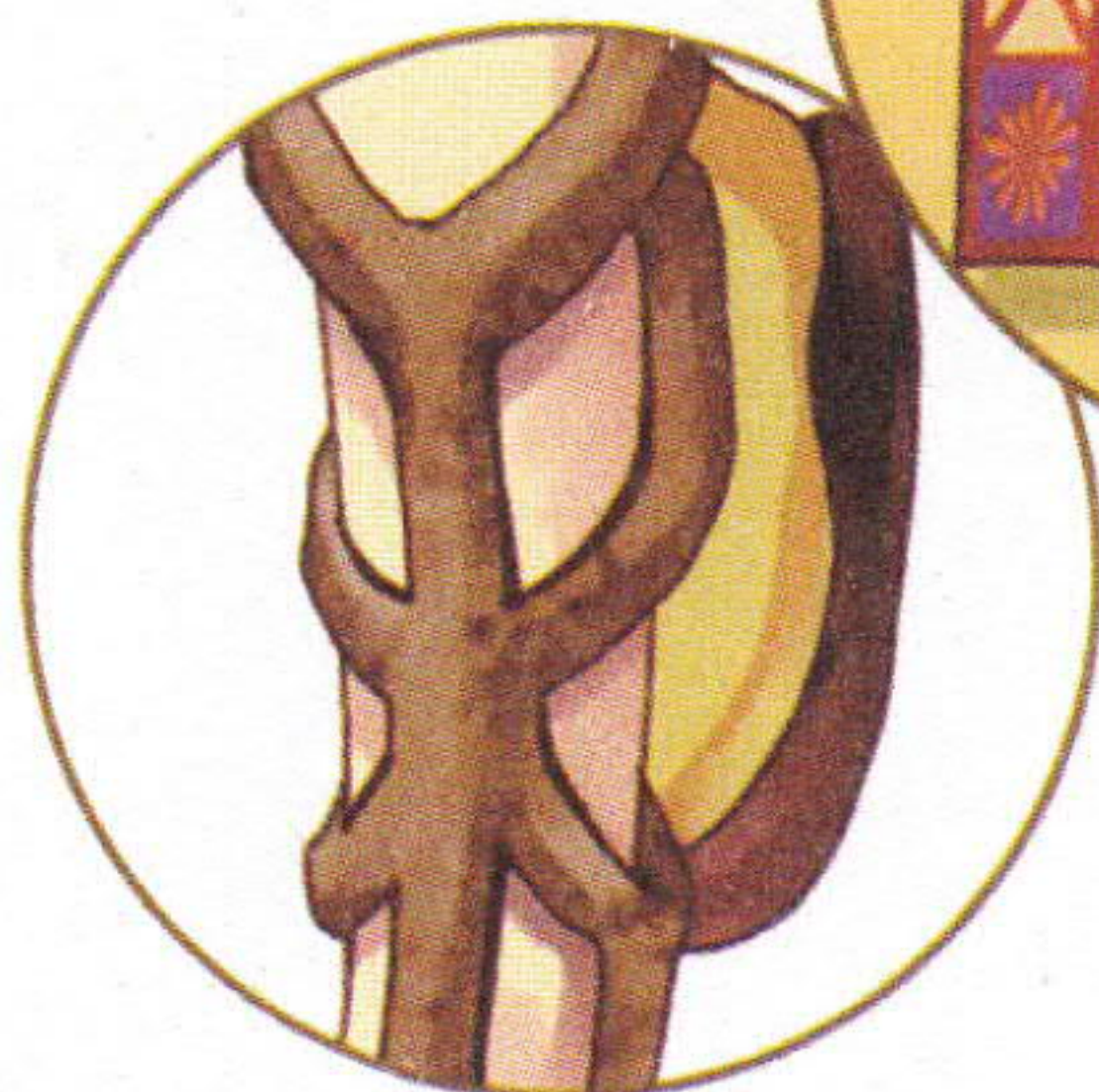
06 民族服装 × 07 植物

● 秘鲁 × ● 植物

在秘鲁的民族服装加上花朵与植物的要素。斗篷的边缘有花朵形状的花边。

● 秘鲁传统样式的背心

● 靴子上有树枝型的装饰

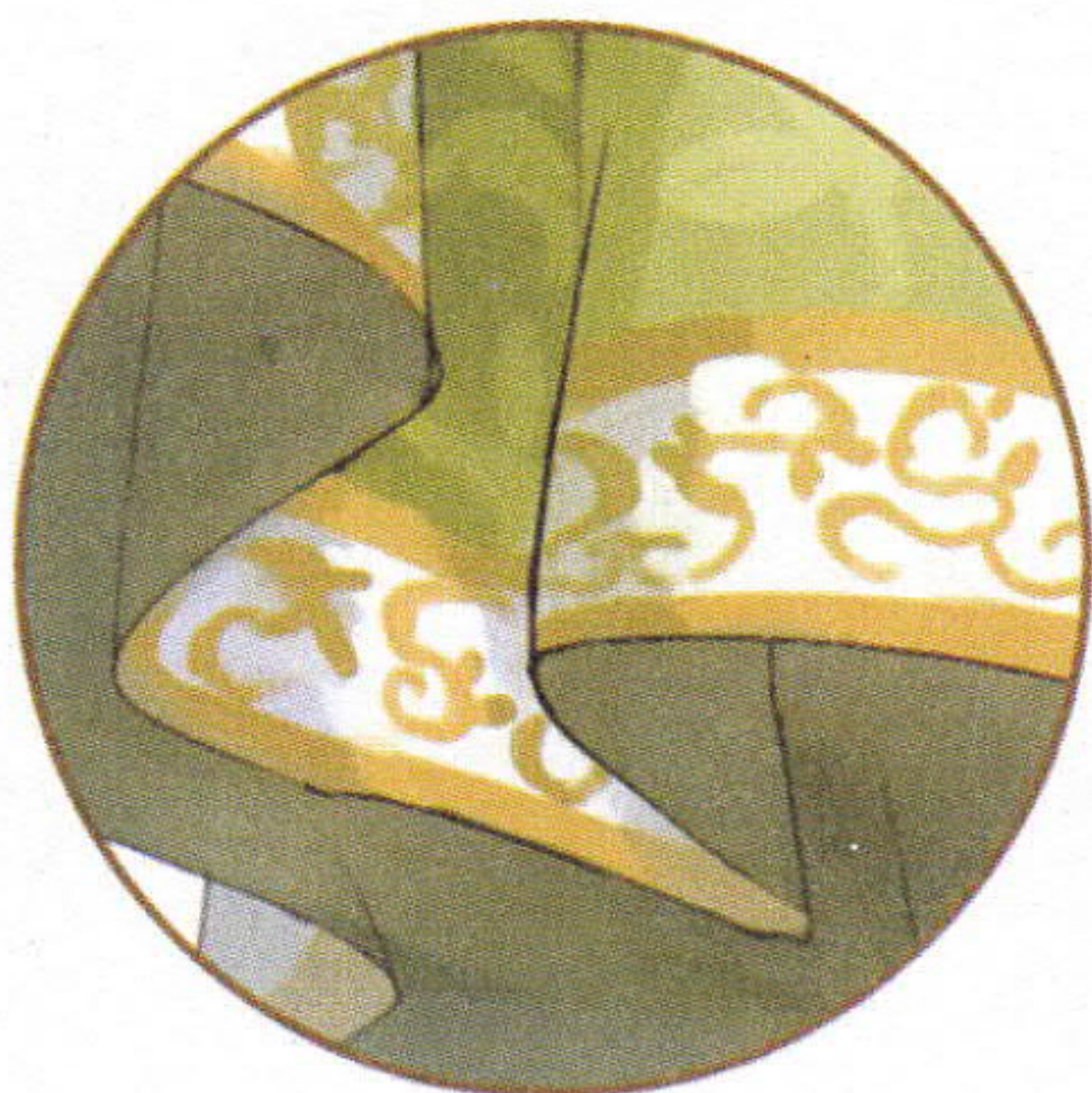
● 靴子上有树枝型的装饰

● 西西里岛 × ● 植物

在白底上的深色花纹，张弛有度

● 稍微提起裙摆的姿势，能更加显出美感

06 民族服装 × 08 动物

印第安 × 长尾鸡

长尾鸡的鸟嘴和鸡冠与民族服装的融合。腰带上的小装饰品很有趣。

● 鸡爪形状的装饰

● 裹腰上的文字是“酉鸡”的“酉”

民族服装 × 北极狐

参考了捷克、斯洛伐克、俄罗斯的民族服装，并加入了北极狐的要素。头上的花饰值得注意。

● 胸部的装饰描绘得很仔细

● 毛皮部分用了两种不同的白色，为了不显得单调，这里下了很多功夫。

06 民族服装 × 09 属性

● 袄代 × ● 水

越南的民族服装·袄代
中与“水”这一主题的
结合。

● 袄代修长的
造型与水的主题相符

● 仿佛金鱼在游动一
般的图案，充满幻想
又让人感到凉爽

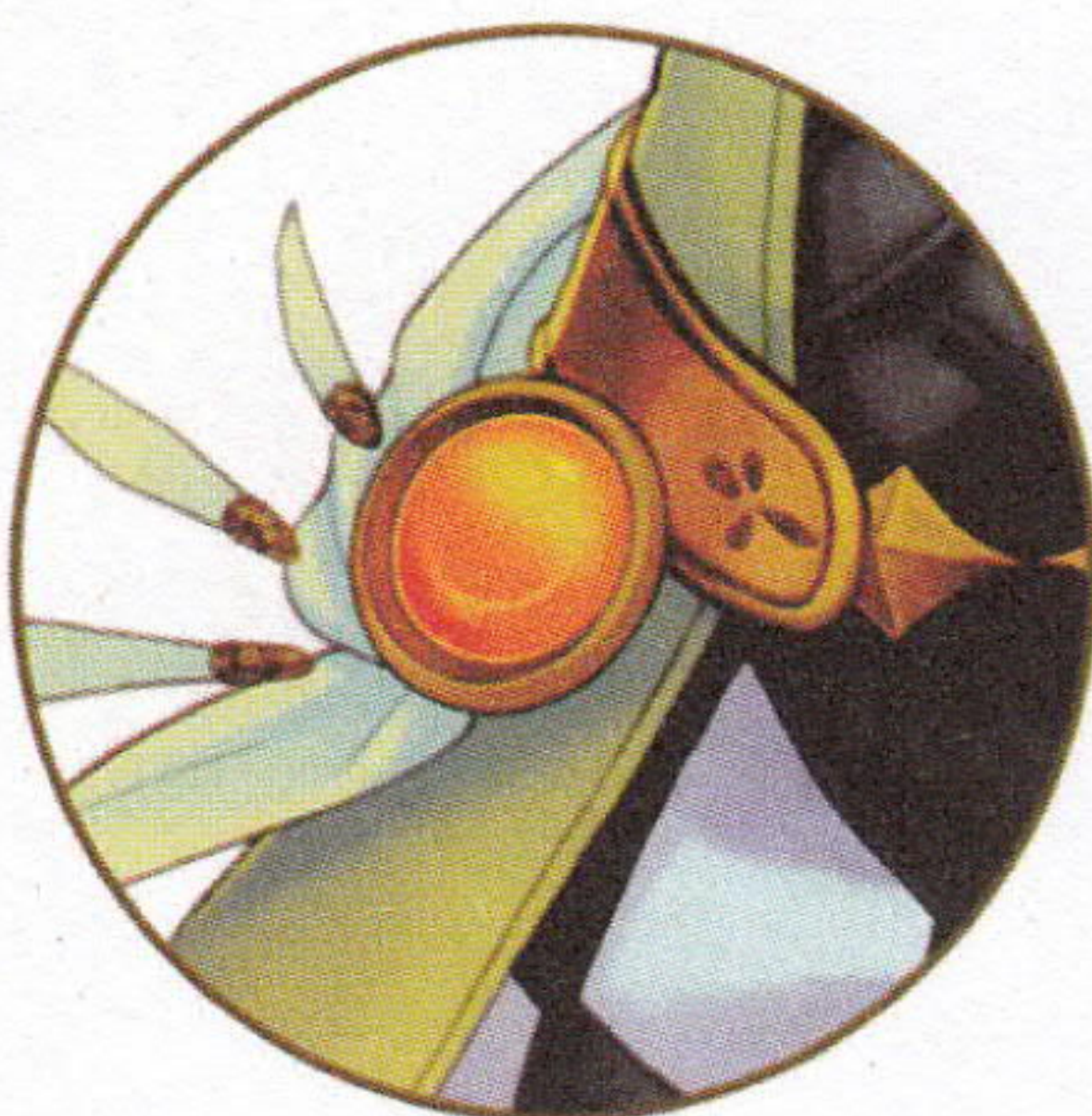
Mix

● 民族服装 × ● 风

受到风精灵加护的龙之子。身体
部分的服装是由皮革制成，但肩
膀和腿部露出肌肤，显得整套服
装并不是很重。

● 用羽毛等较轻的素
材表现出风的感觉

● 腰部周围有很多装
饰，表现出对陈坤感
与平衡感

最优秀奖

06

民族服装

×

09

动物

民族服装 × 动物

将阿富汗的女性民族服装与蛇的结合。将蛇“很长”和“缠绕”的特性与原本的服装构造完美融合。

●在衣服的细部方面，点缀上精细的花纹，再现了异国情调。

●用伊斯兰教给人以蛇的印象这一点，将蛇的装饰缠绕在全身。

●获奖者：武田萤

解说：日本人并不太了解阿富汗的民族服装，所以我为大家带来了这件色彩鲜艳的可爱的女性服装。由于原本的衣服是完全遮住肌肤的，为了不打破原始印象，我很注意装饰品的表现方式和肌肤的露出度。

06 民族服装 × 09 属性

东欧 × 风

捷克、斯洛伐克等东欧的民族服装与水的结合。水之国的物语即将开始。

● 水的纹样在各个部位各不相同

巴基斯坦 × 土

以沙漠很多的国家·巴基斯坦的民资服装为基础。因为“土”是主要元素，身上的宝石选择的是不太显眼的颜色。

● 在秘鲁的纳斯卡地画、青铜器等能联想到土的元素在衣服上随处可见

06 民族服装 × 10 机械

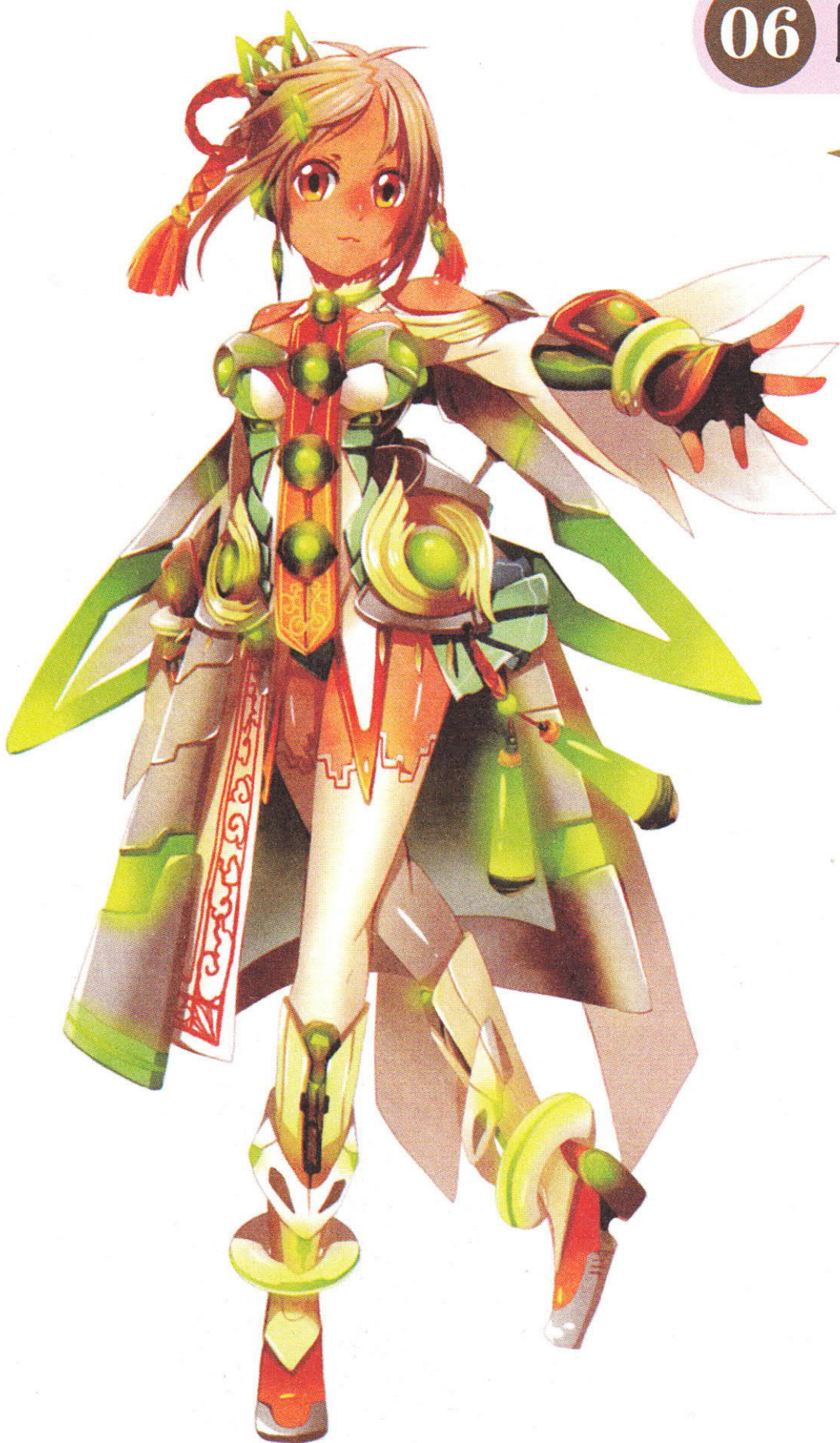
亚洲 × 机械

亚洲诸国的传统服装与机械的融合。鲜亮的绿色电光非常引人夺目。

●在泰国等处经常使用的卷腰，用机械素材再现

Mix

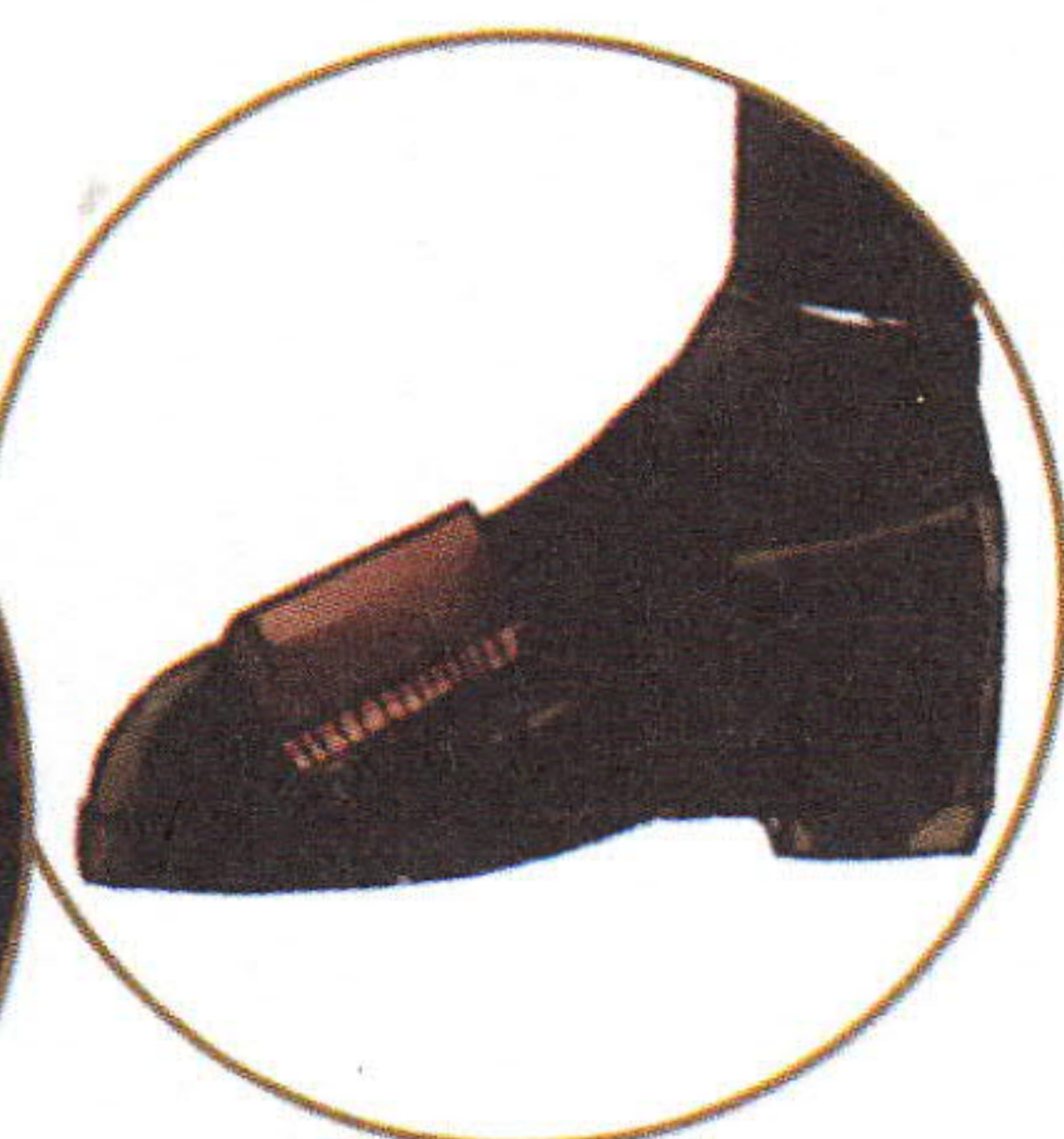
●使用暖色调后，即便是冰冷的机械也充满了温暖

苏格兰 × 机械

苏格兰的民族服装与机械的融合。有许多电路板与齿轮在服装上面。

●苏格兰短裙特有的小装饰与键盘的结合。

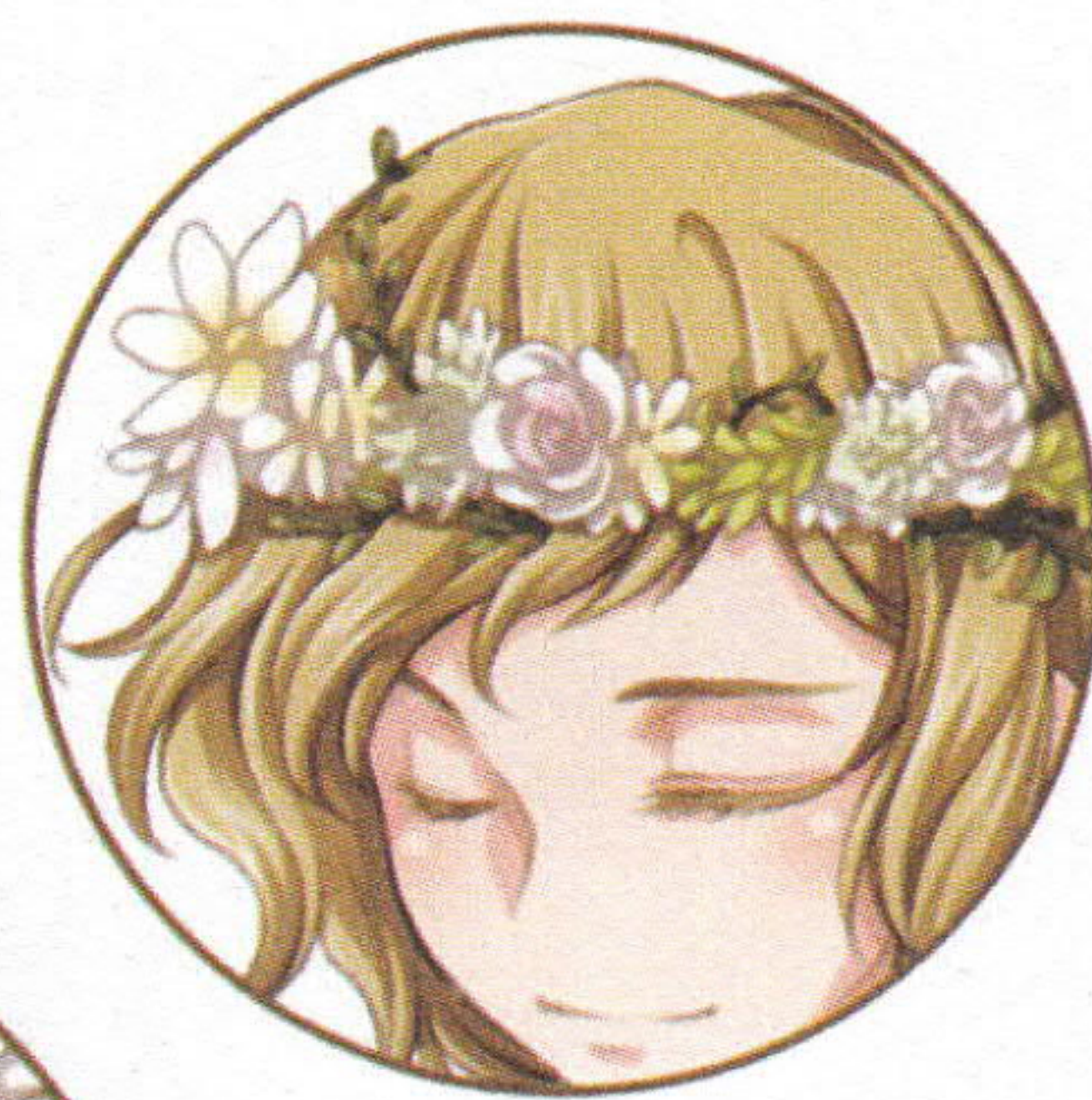
●靴子上也有电路板的图案

06 民族服装 × 11 四季

●月桂花冠装饰在头上，显得十分唯美

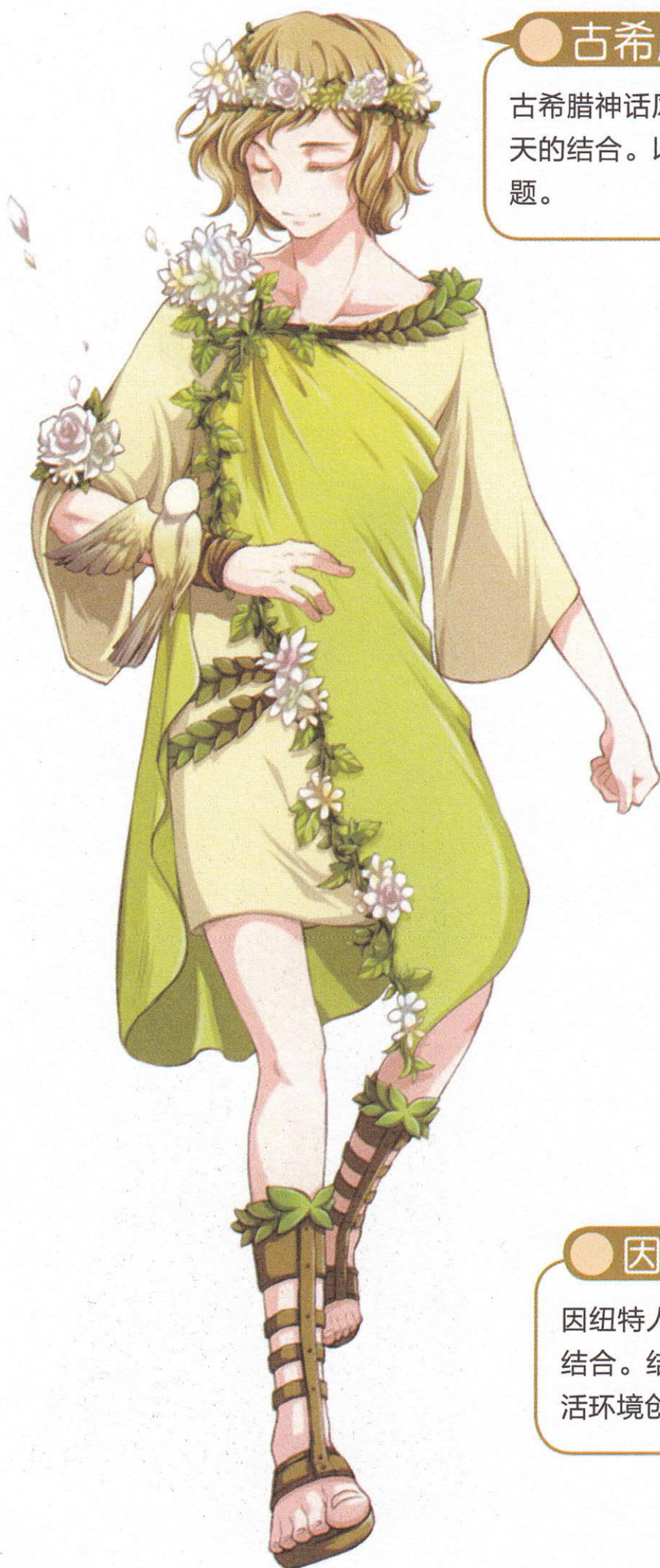

●富有层次的绿色透露出自然的美感

●古希腊 × ●春

古希腊神话风格的服装与春天的结合。以各式花朵为主题。

●因纽特 × ●夏

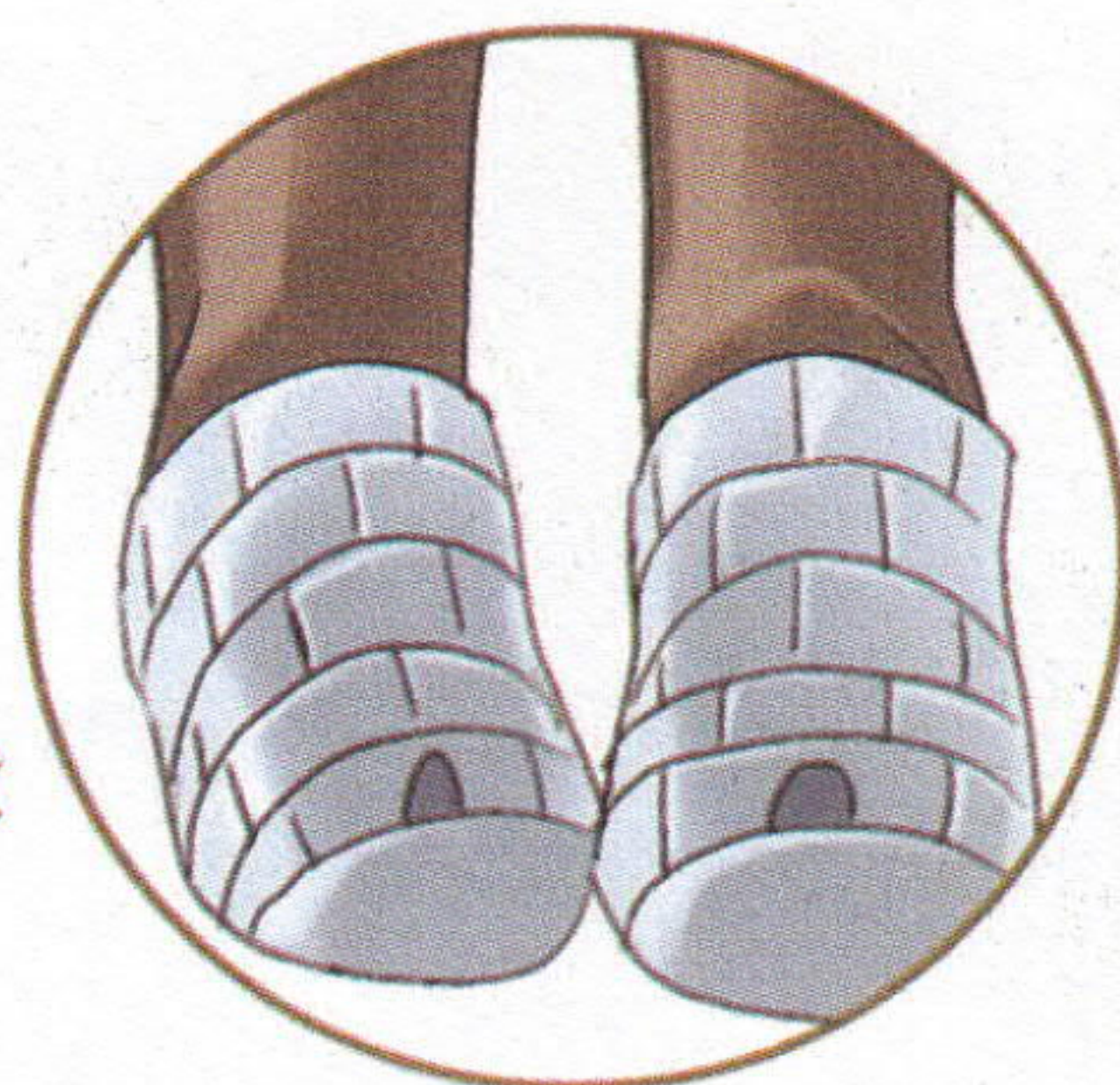
因纽特人的厚棉服与夏天的结合。结合了因纽特人的生活环境创造出的服装。

●海豹和贝壳等让人联想到北极圈的装饰

●冰屋形状的靴子

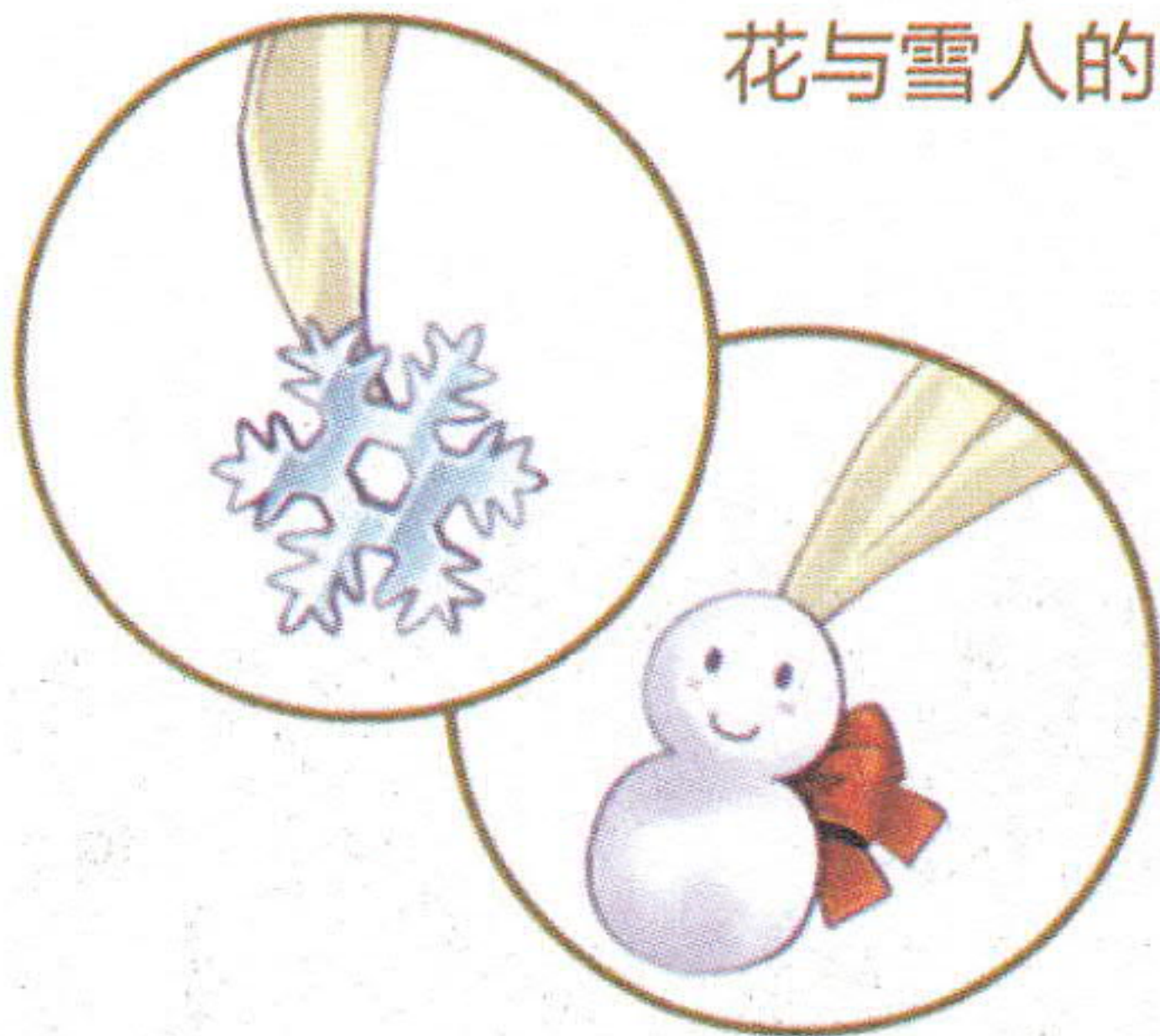

● 印第安 × ● 冬

印第安风格与冬天相结合的民族服装。在原服装基础上加入了鲜艳的颜色。

● 围巾的两头有着雪花与雪人的装饰

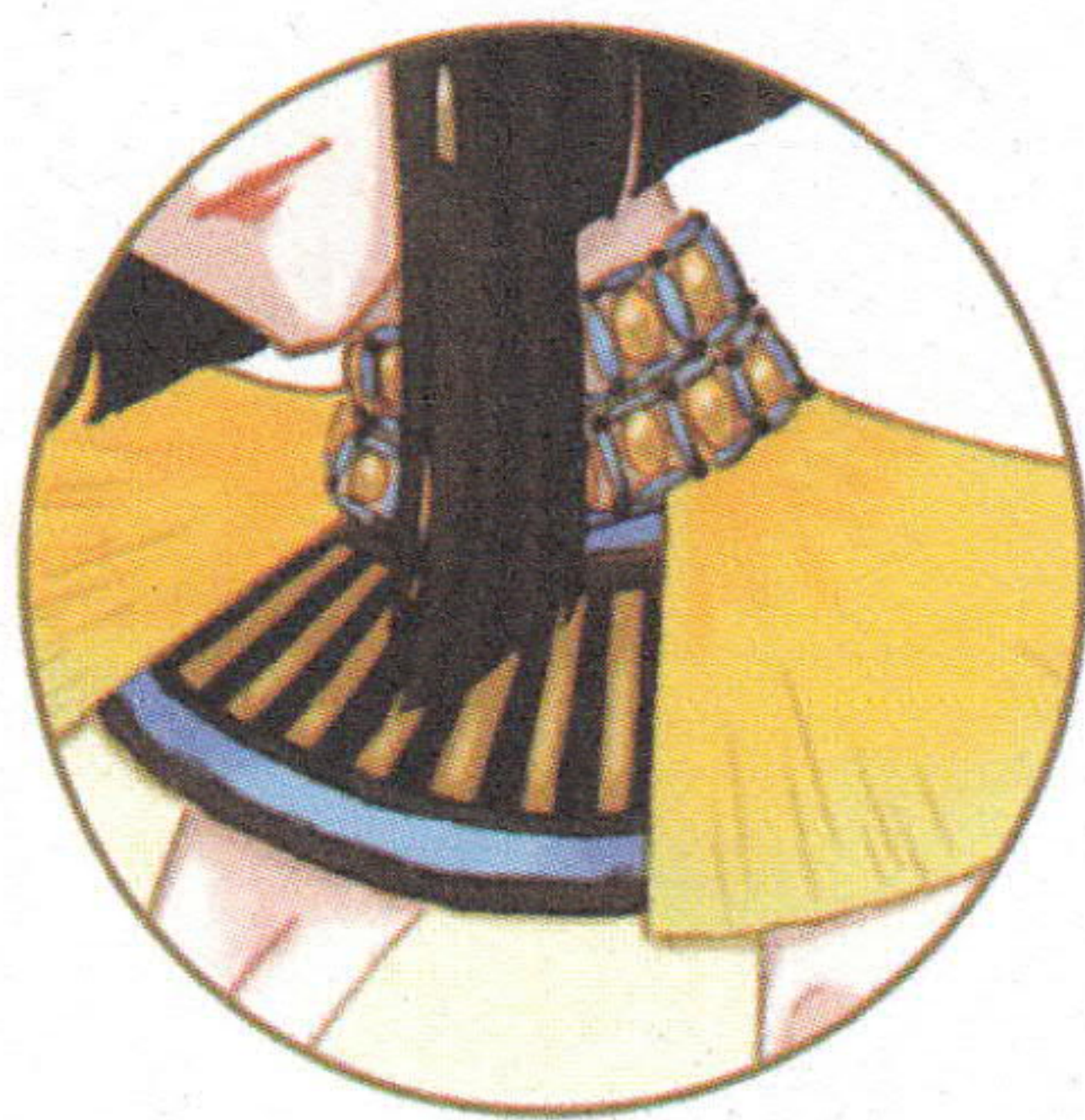
● 精细描绘的花纹，为衣服增添了一层魅力

Mix

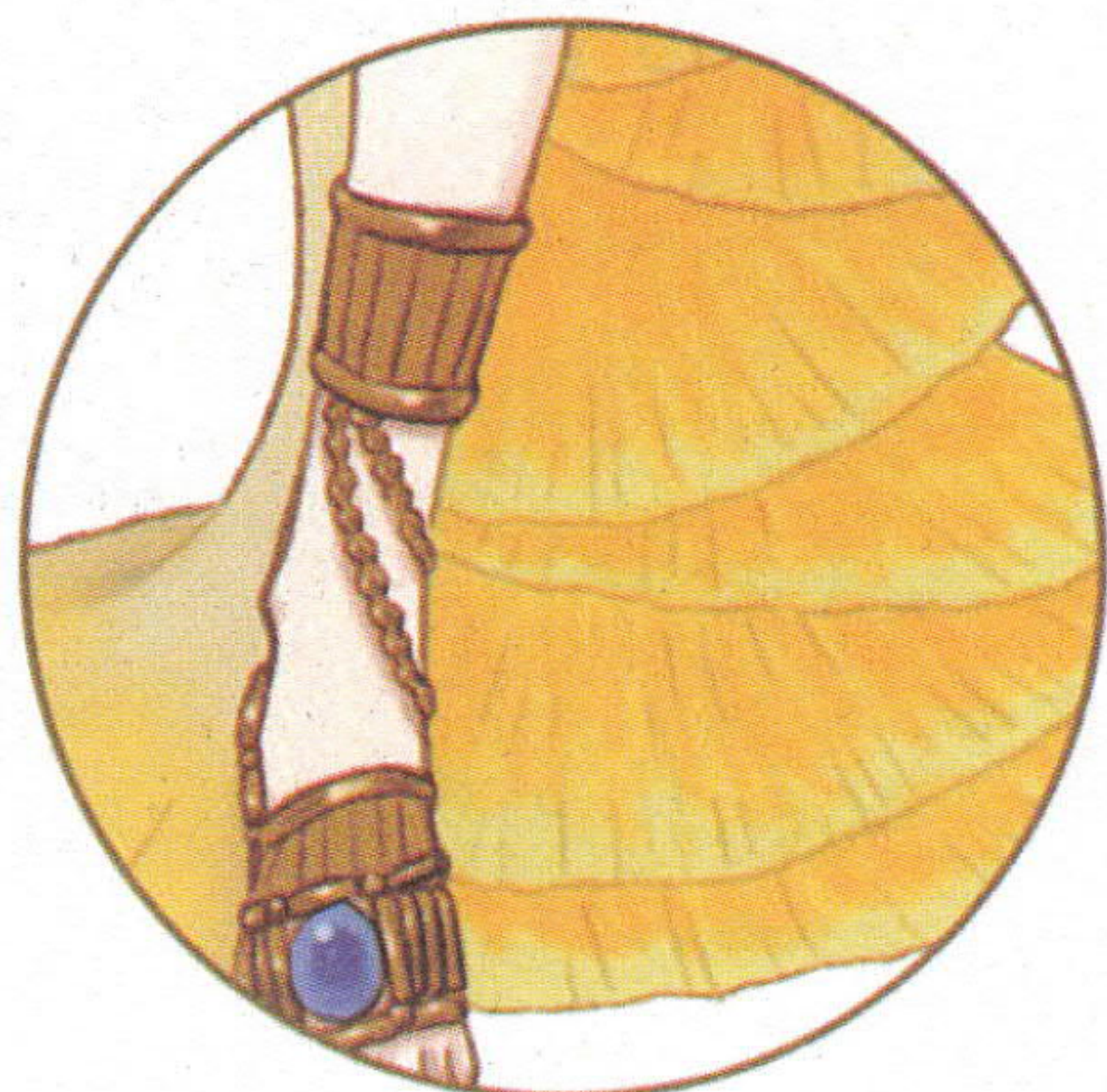
● 埃及 × ● 秋

古埃及的服装与银杏叶的结合。它们都有着“金色”“扇形”等共同点。

● 豪华的首饰仿佛银杏叶的图案

● 宽大的鱼尾裙与银杏叶的形状相似

针子的服装房间

材质的绘画表现

为了让衣服更显得真实，一边想着“到底该用什么材料呢”一边画这一点很重要。即便是自己想的并不存在的材料，只要符合相关知识就没关系。平时多多观察布·铁·皮革·塑料等多种材质吧！

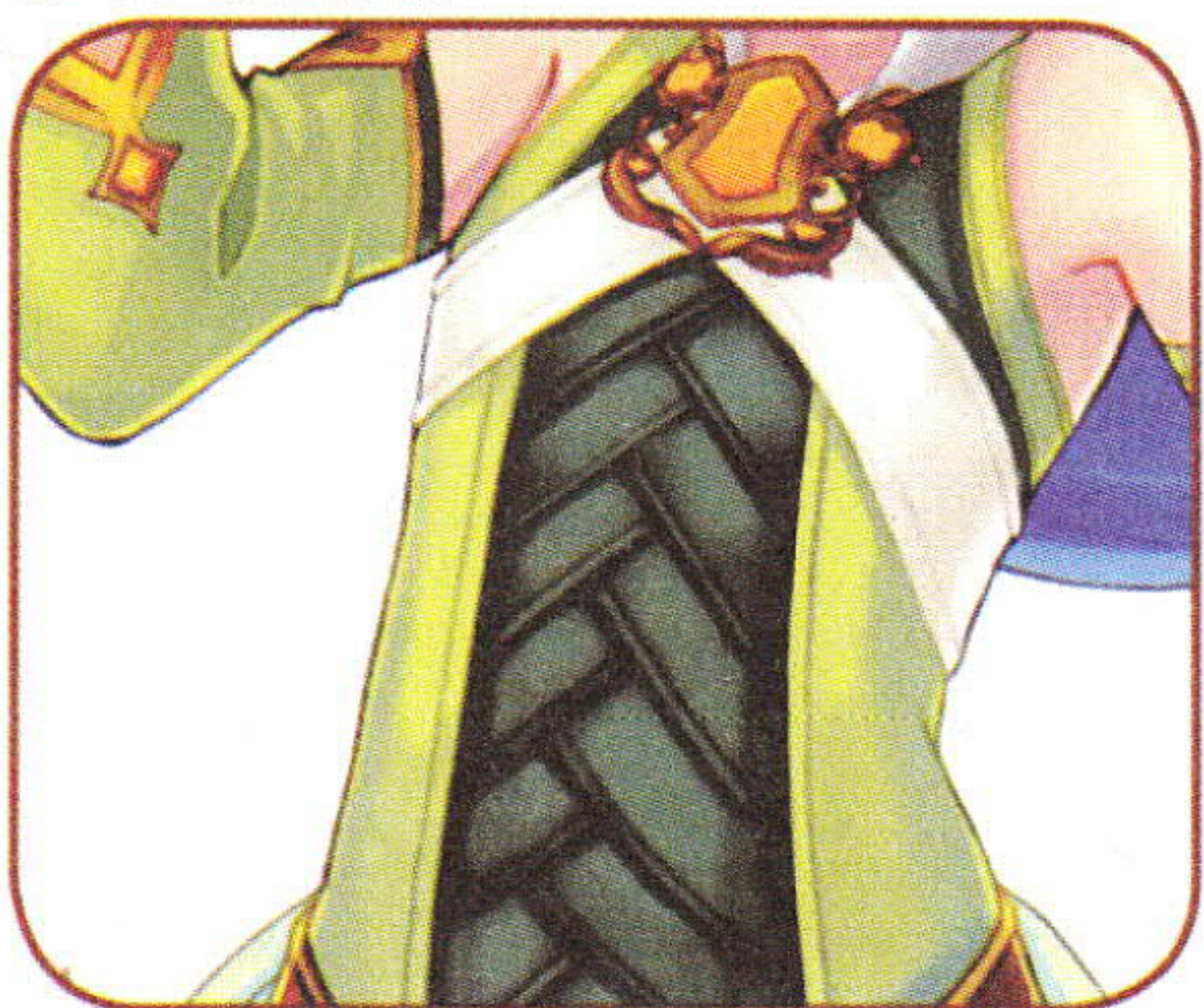
透明的布多由薄绸、玻璃纱、纱布等制成

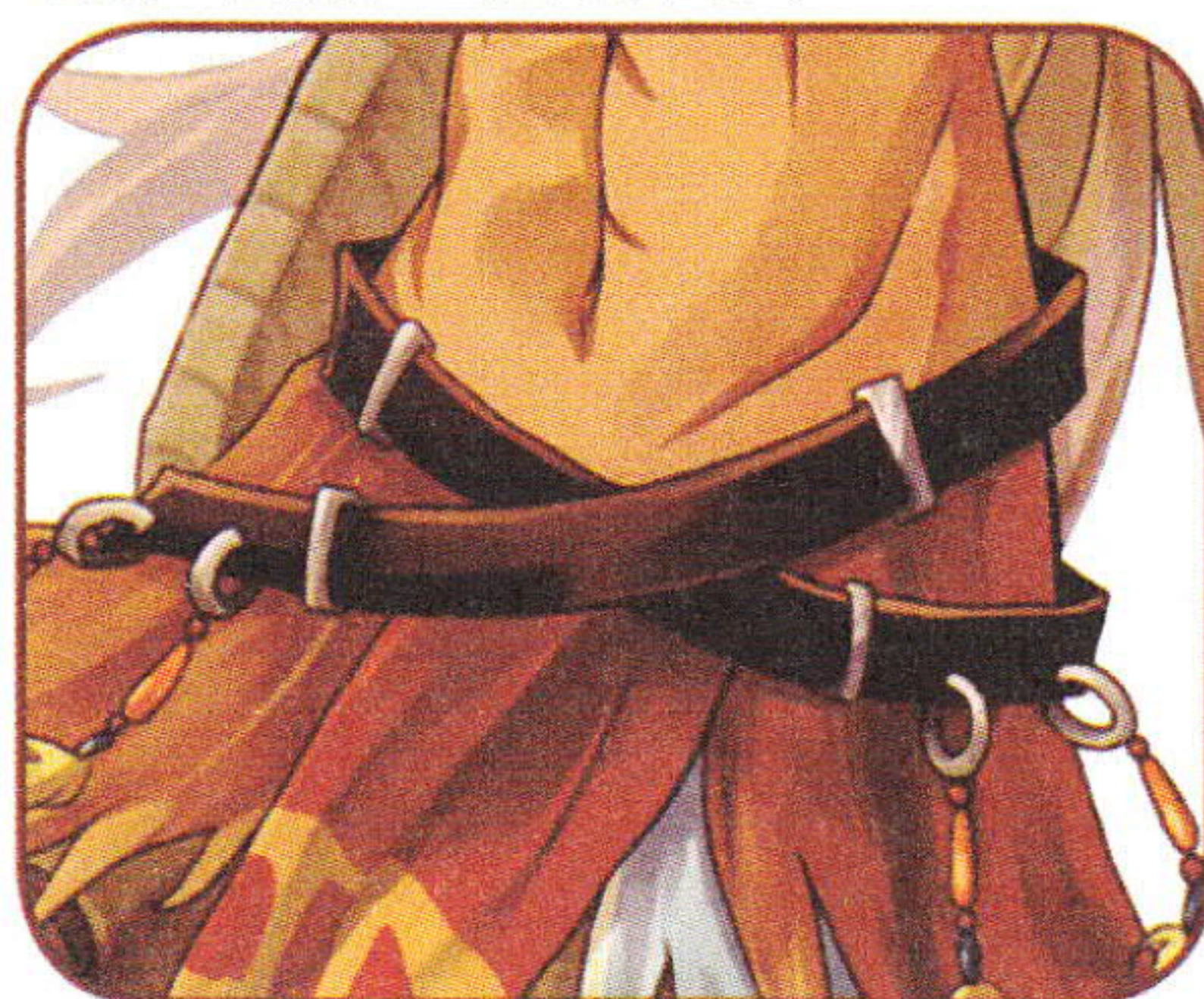
中东的布料，多用绢织物制成，光滑且富有光泽

绘制软绵绵的素材时，要表现出它的层次感

在绘制较厚的布时，可以把针脚画得较粗

在画腰带等革制服装时，可以表现出其微妙的光泽变化

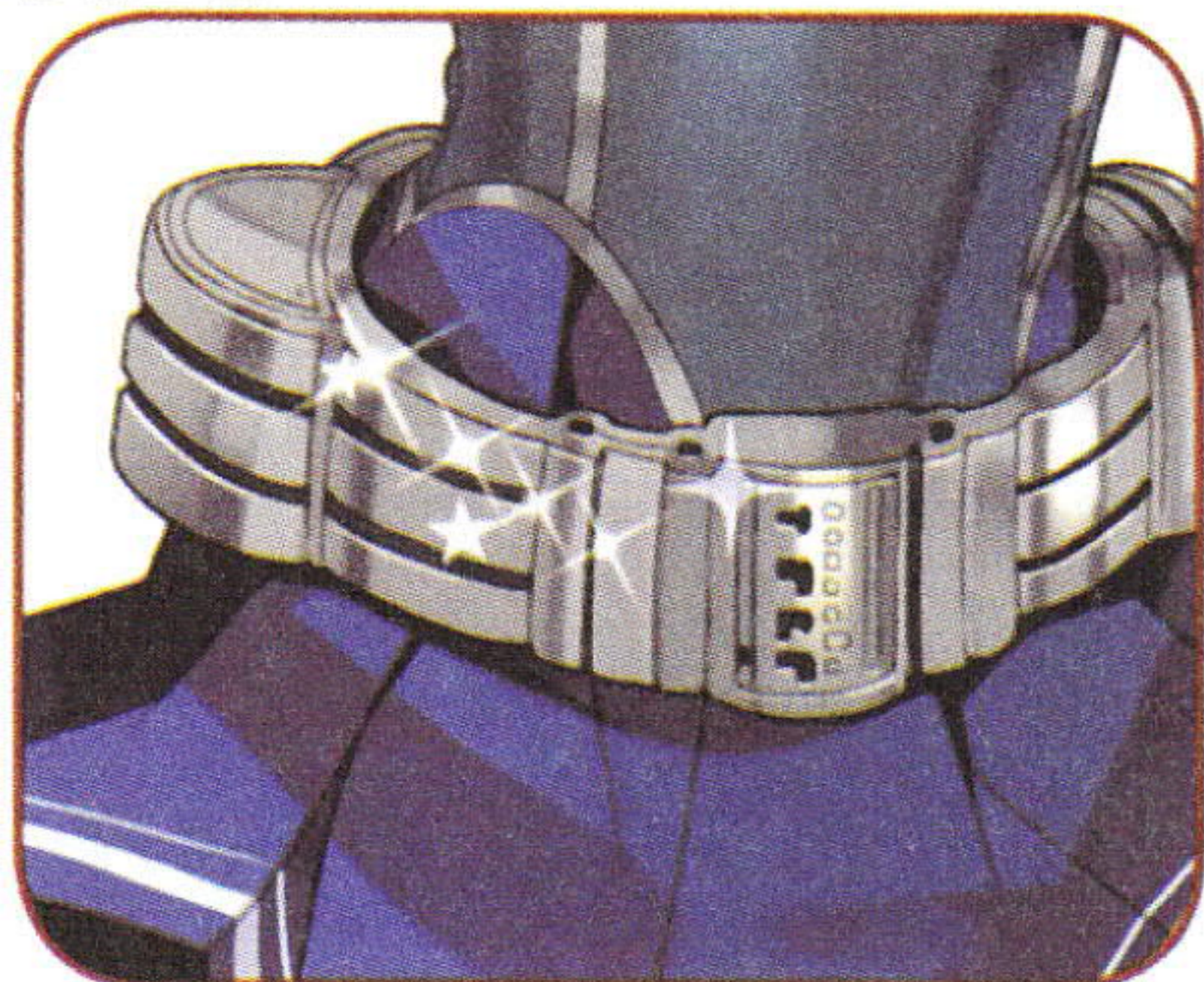
水晶和宝石等，球体的光泽需要注意

在画蓬松的材质时，可以把它的轮廓与影子也画得模糊一点

在绘制鸟的羽毛时，要注意影子带来的立体感

铁制材料要注意研究它的厚度、影子的方向以及光泽

矿物并不是单一的颜色，而是由各种相似的颜色混合而成

稍显古色的金属则要注意不要显得太有光泽

树脂材料的饰物要在注意立体感的同时，表现出它的硬度

Chapter 2: Change 改变

Chapter 2: Change 改变

通过改变服装不同区域的颜色，可以更加扩展设计的范围。可以适当增加上衣的长度，也可以缩短裙子的长度……请自信地大胆尝试变化吧！

颜色变化

●同样款式的服装，由于配色的不同，给人的印象也大不相同。在给衣服上色的时候，请注意各种颜色带来的效果。以本页为例，当帽子与裙子使用相同颜色的时候，可以给人一种统一感。在哪些地方使用相同的颜色，一共要用到哪些颜色，都需要大家注意。

A 多色制服 × 多色洛丽塔的颜色变化

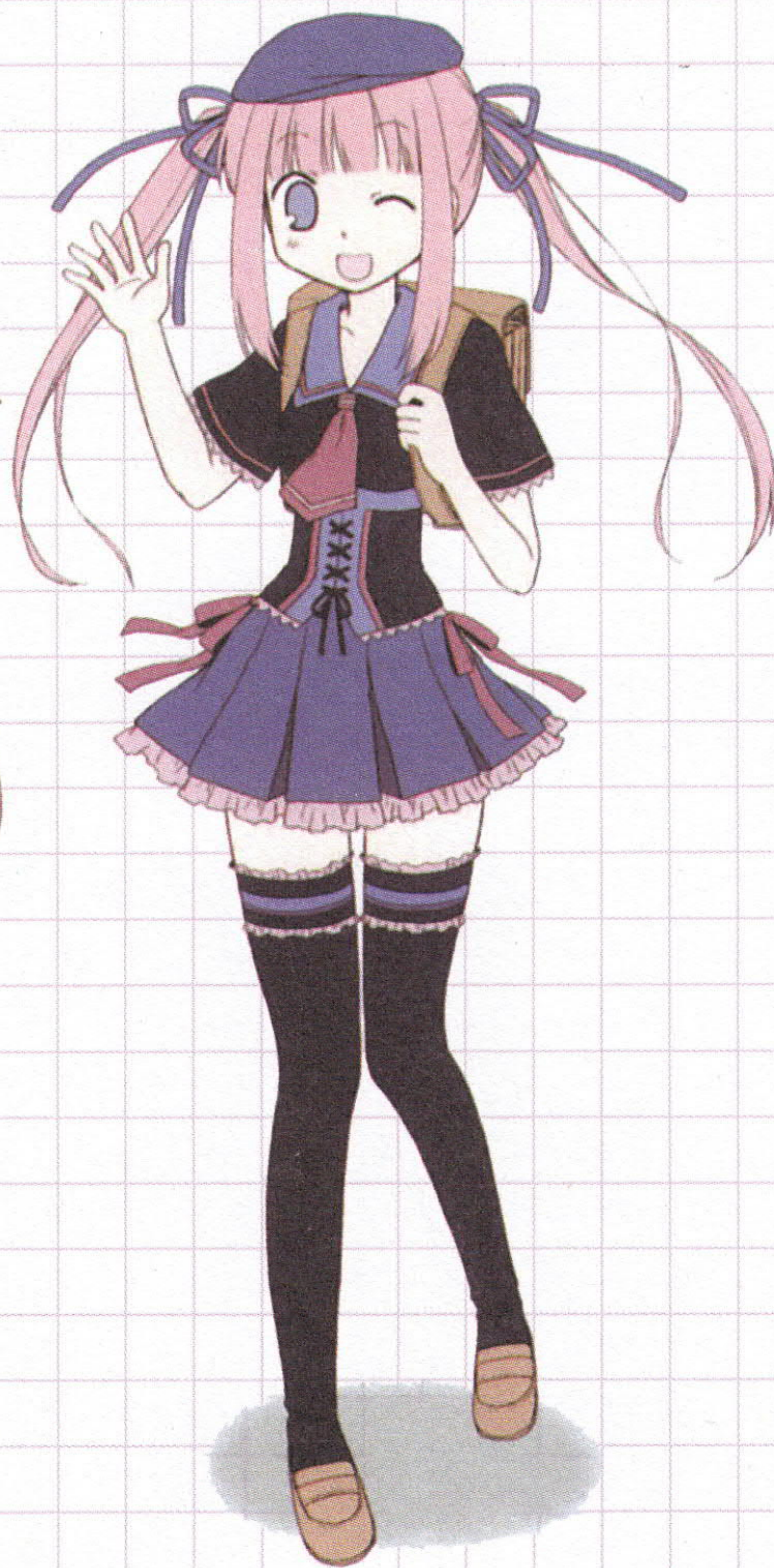
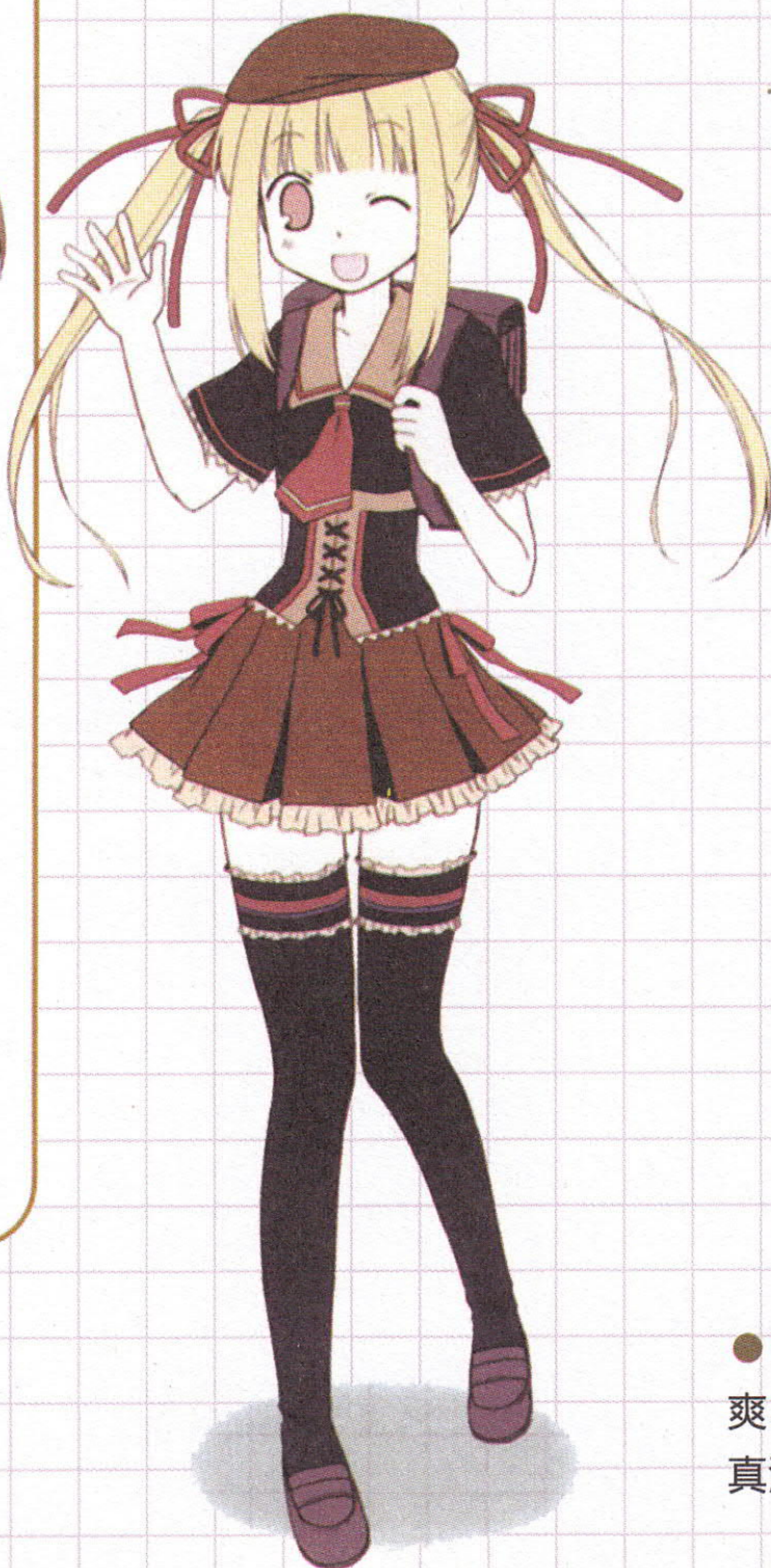
原来的服装

P. 45

制服 × 哥特萝莉

●茶色系的配色给人带来安定感。白色的头发让人感觉清爽。

●青蓝色的配色，让人感觉凉爽。粉色的头发表现出少女的天真浪漫。

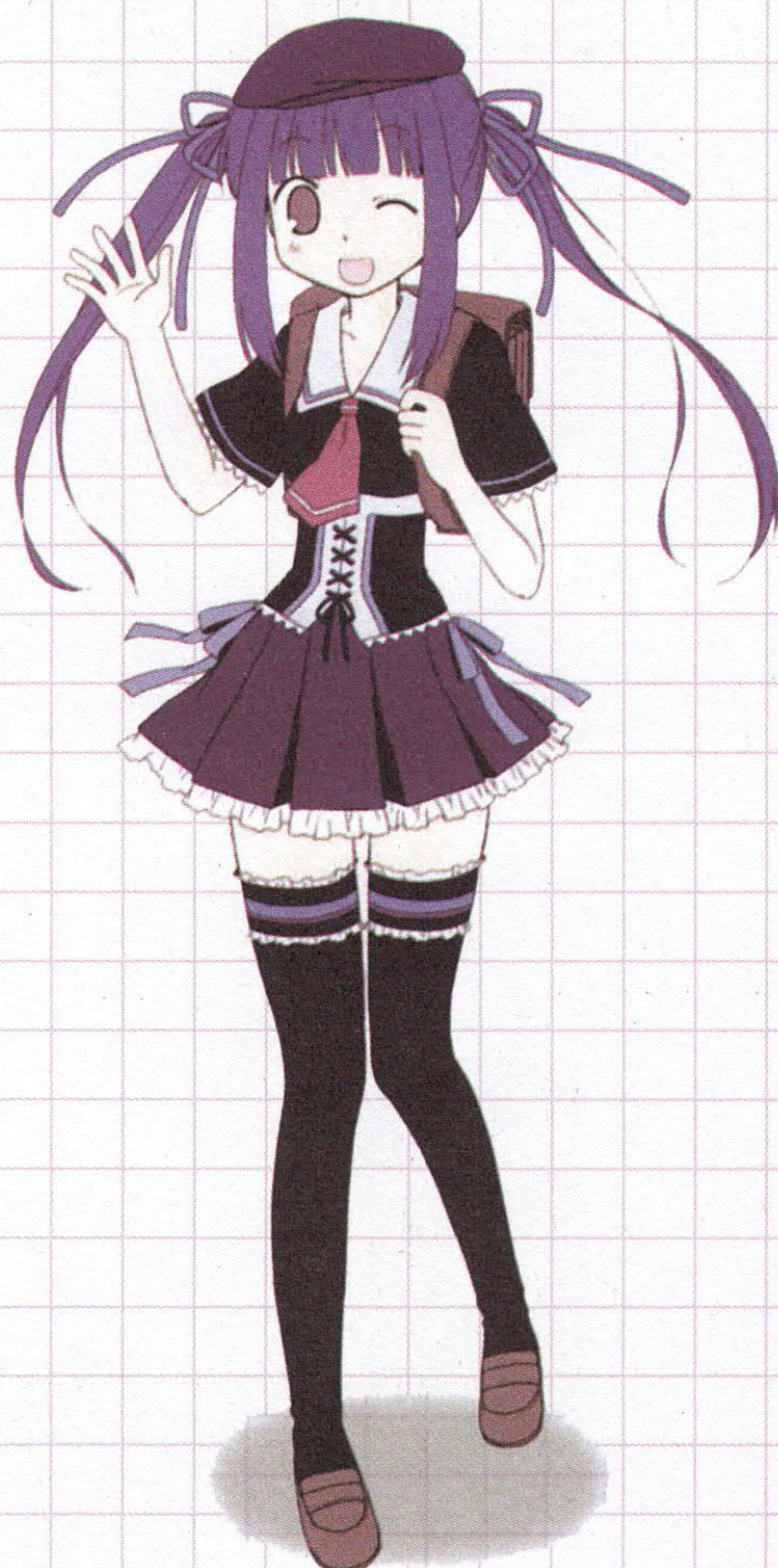
●黑发与深红色的配色，让人感觉到少女的成熟。要注意不要让深红色显得过于深。

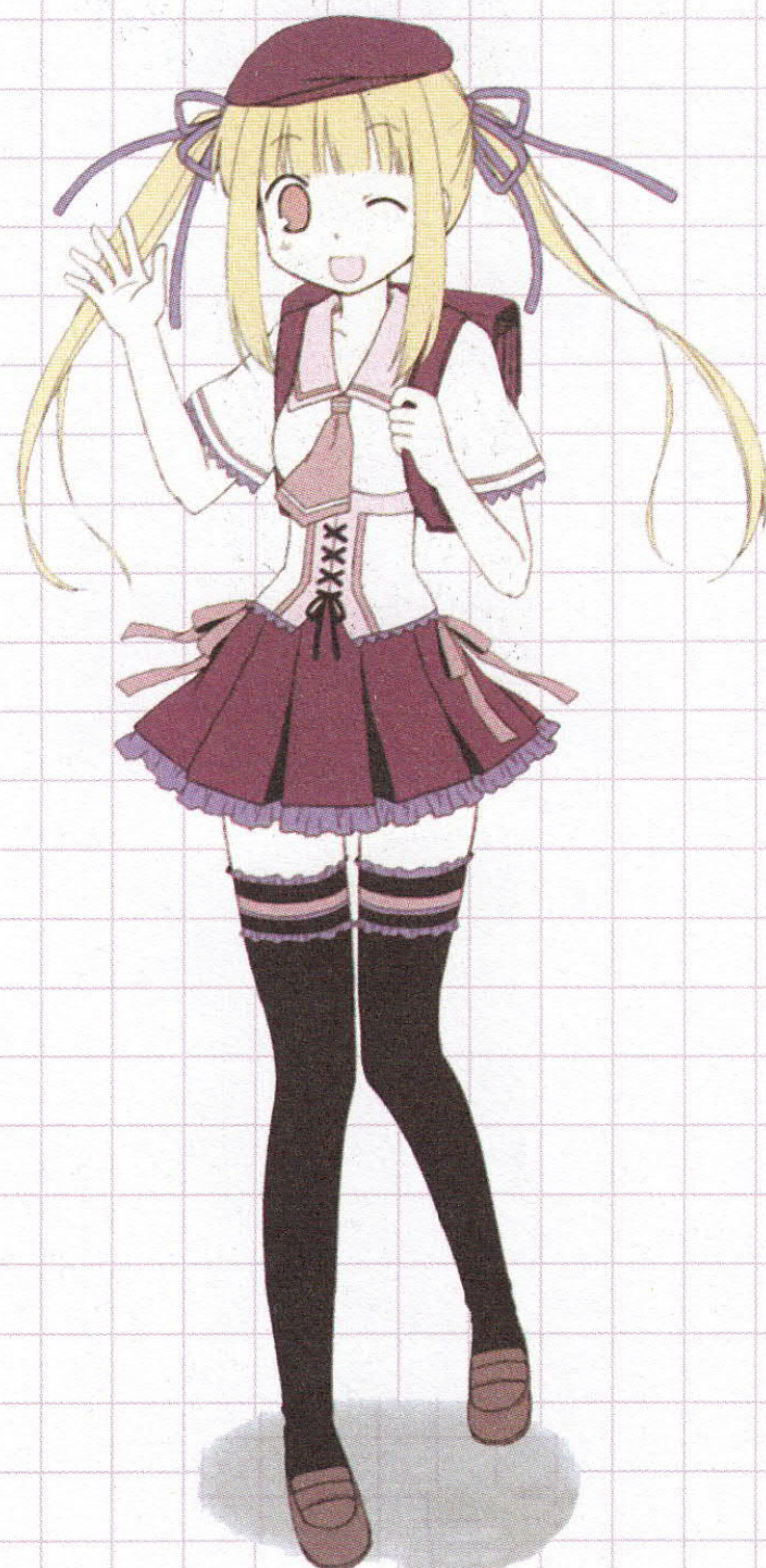
●暖色系表现出少女的热情。橙色的头发让少女显得元气满满。

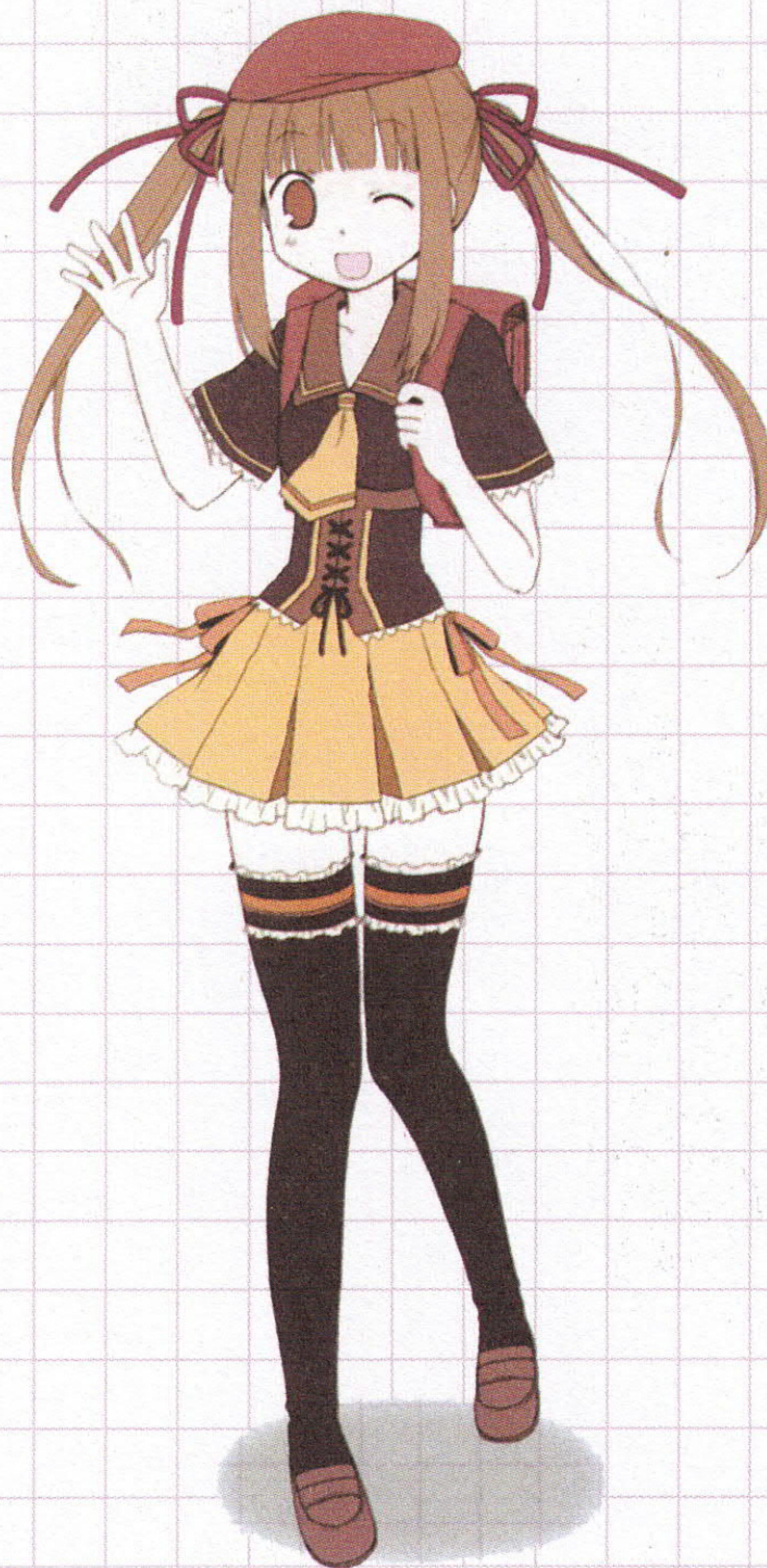
●以深蓝色为主的配色配合紫色的头发，显出少女的天真无邪。

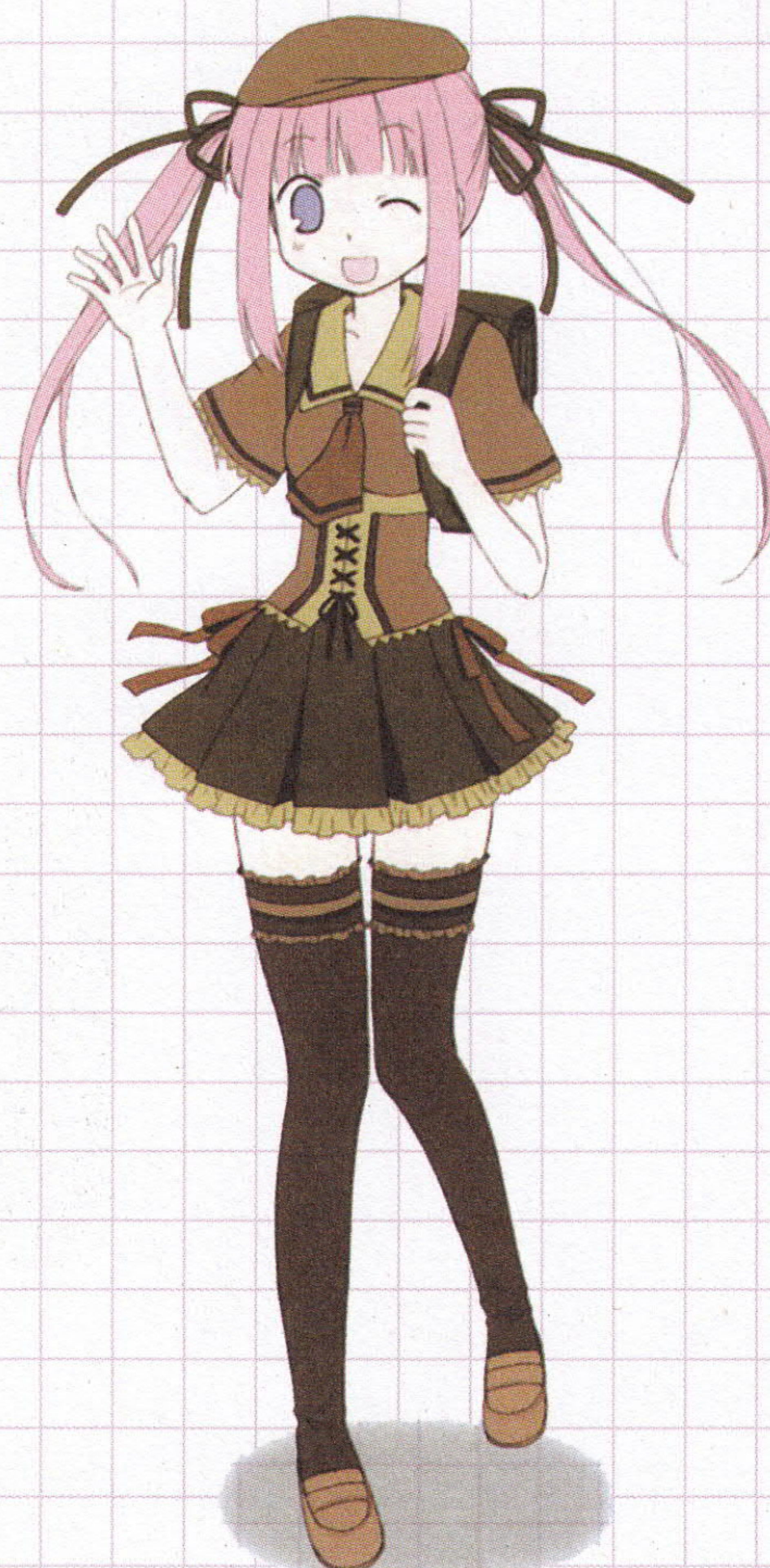
Change

●白色基调的服装配上白色的头发，凸显出少女的清纯。

●让人感到安心的暖色系配色。让人感觉很可靠。

●充满古典气息的绿色与让人感觉天真的粉色头发的搭配。黑白磨坊漫画技法系列④
角色服装设计真髓之书

颜色变化

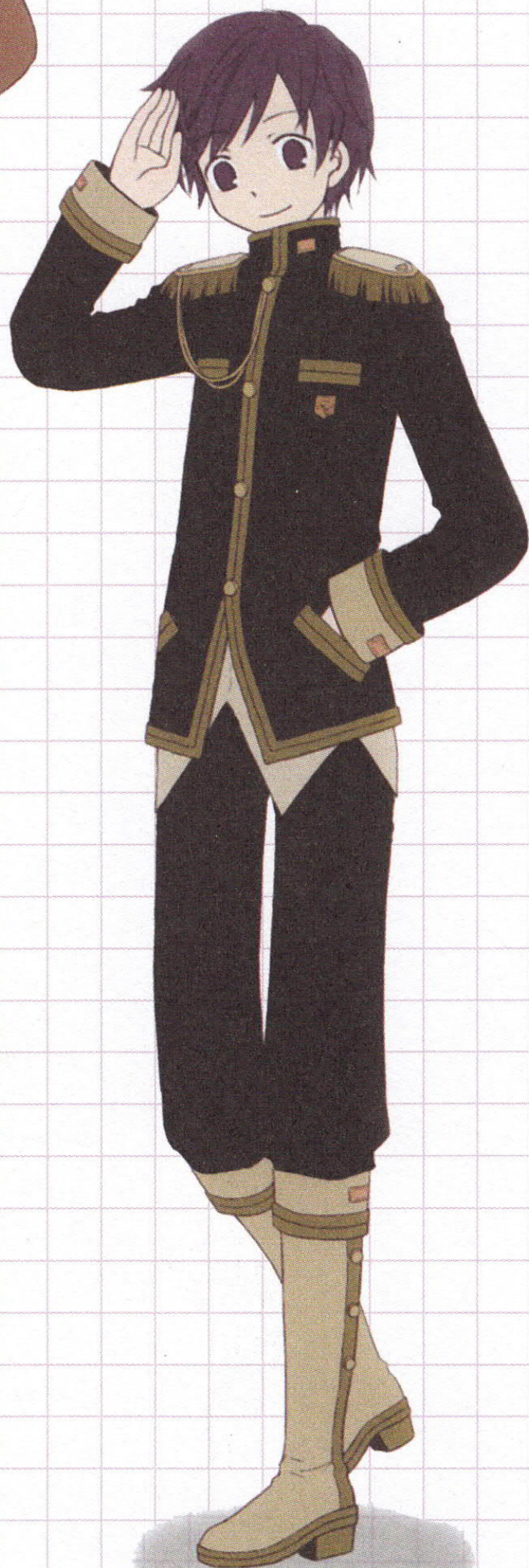
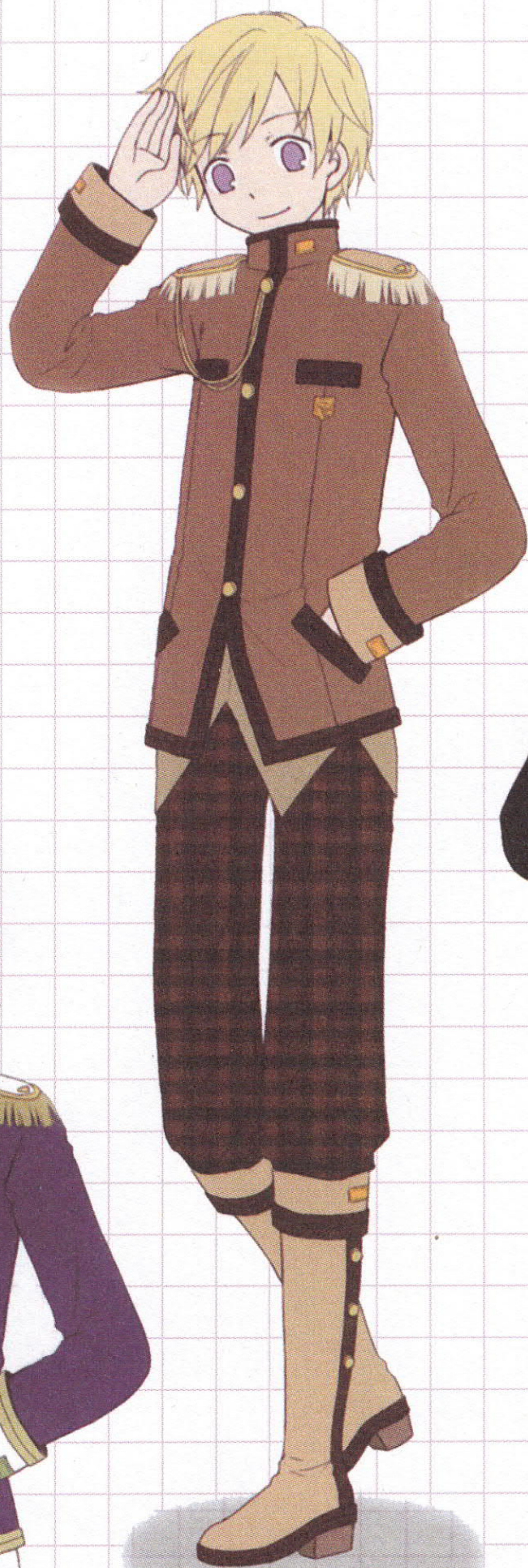
B

又像制服又像军服。格纹的颜色也很重要。

●深蓝色基调的配色给人冬装的感觉。由于配色所致，少年也透露出了冷静的一面。

原来的服装

P.43 ●竖领 X ●军服

●让人感觉安稳的土色配色。让人联想到看守沙漠遗迹的士兵。

●深色的配色，格纹也不太明显，让角色显得更加沉稳。虽然动作看似很调皮，但却透露出严肃的一面。

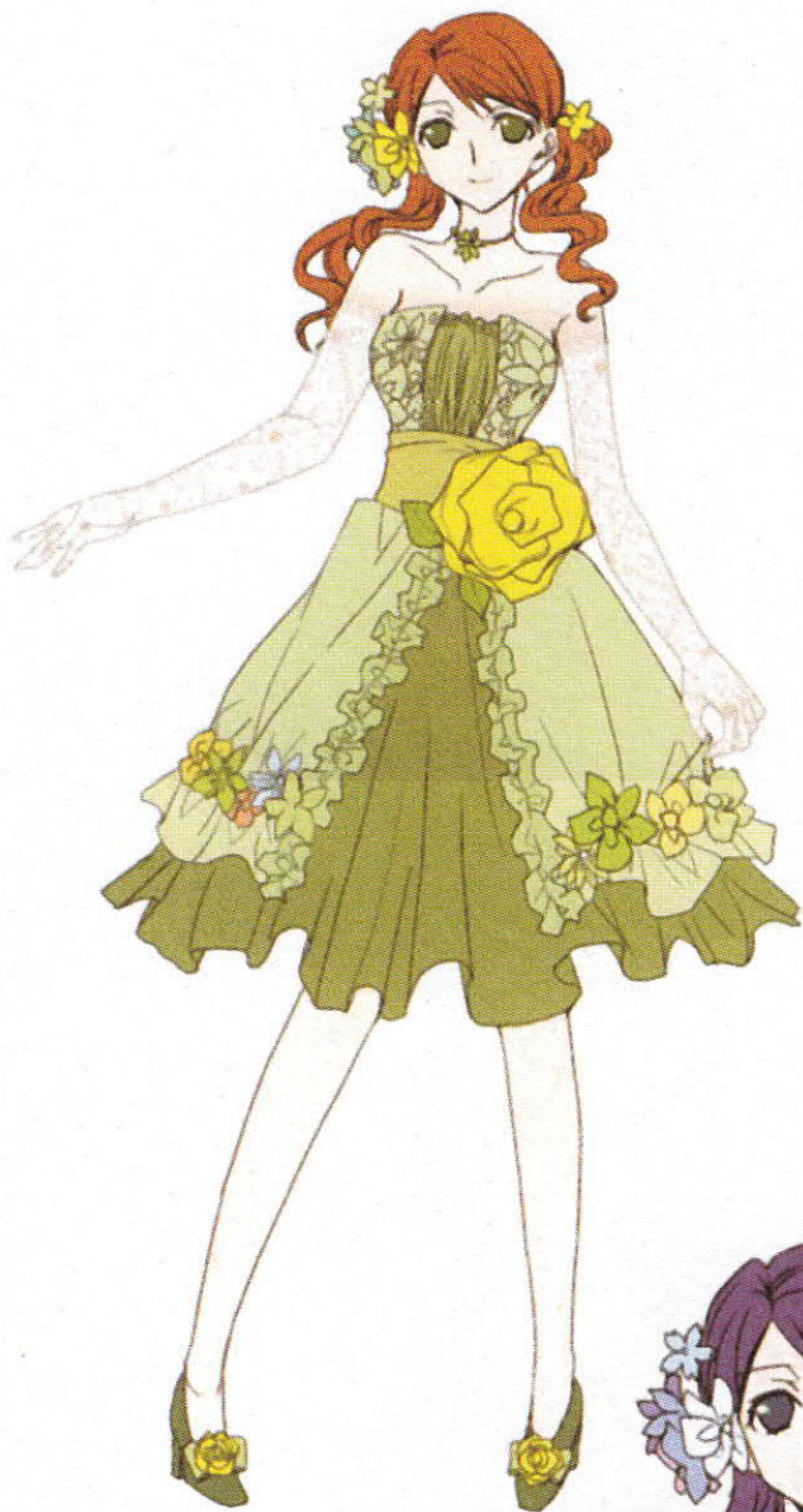
颜色变化

C

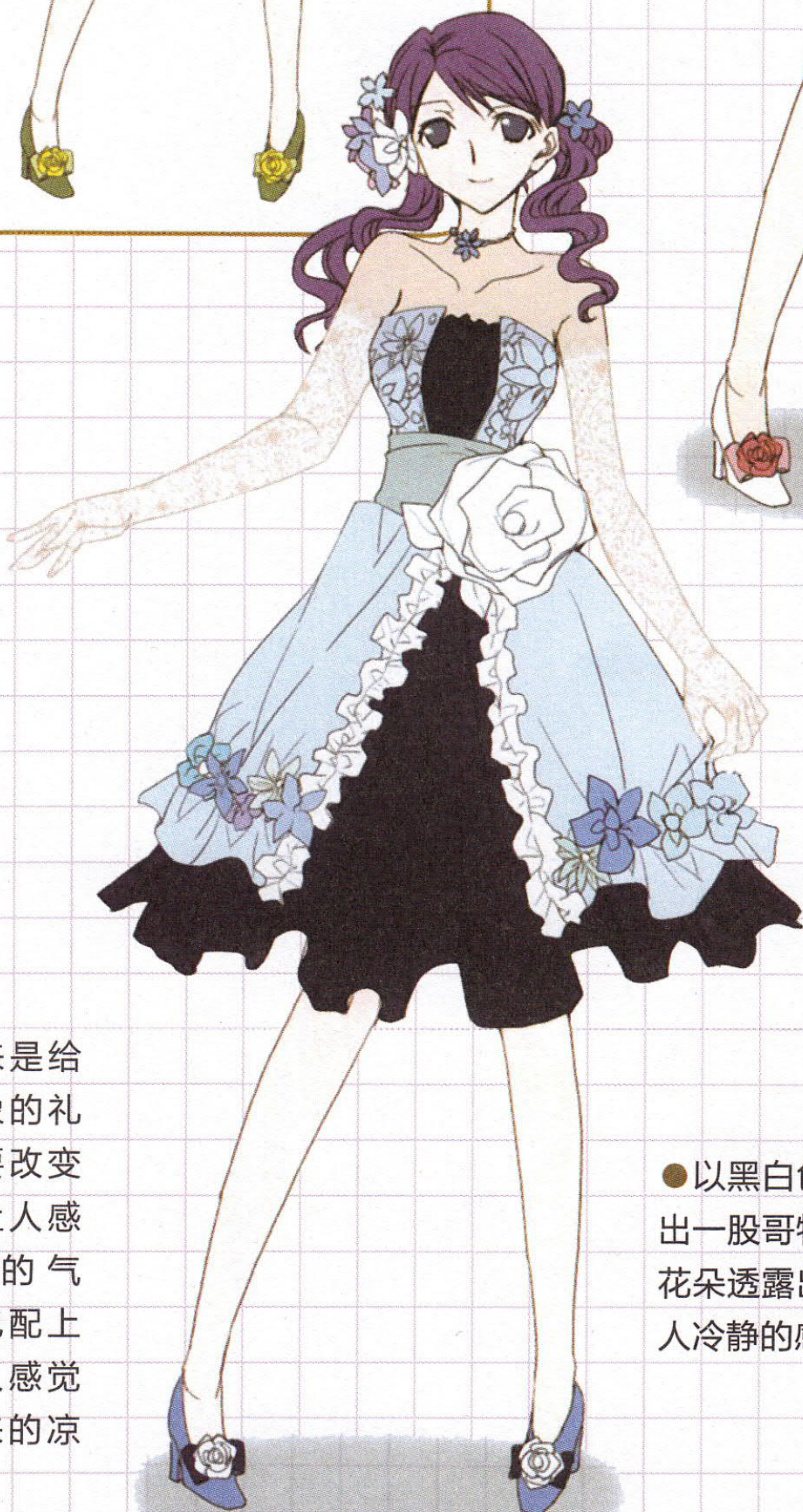
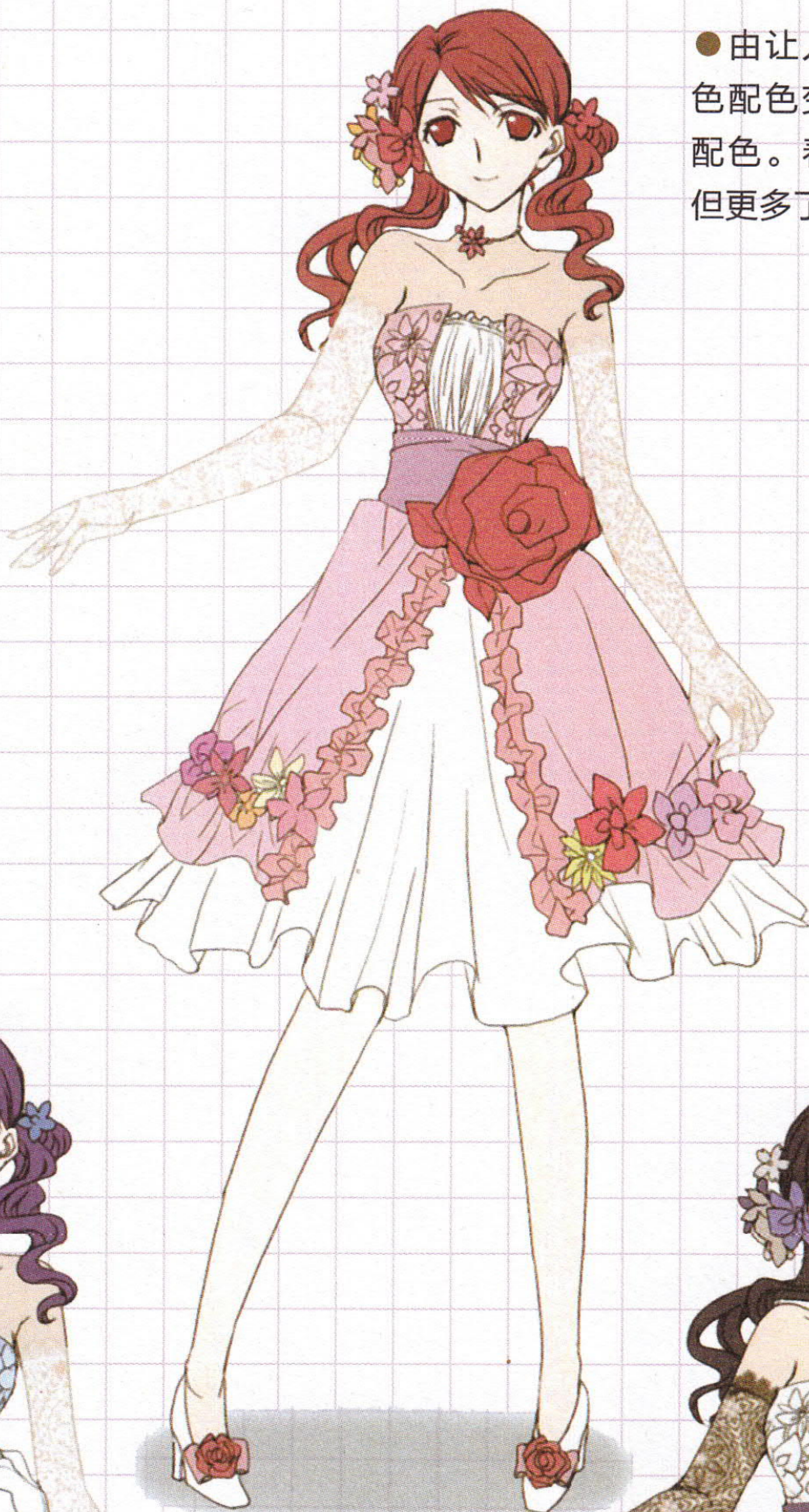
双层裙子与腰部的花朵装饰是重点

原来的服装

P.94 ● 礼服 × ● 春

● 由让人联想到草木发芽的绿色配色变为了花朵盛开的粉色配色。春天的气息依旧强烈，但更多了一股女性的气息。

● 虽然原来是给人春天印象的礼服，但只要改变配色就能让人感觉到夏日的气息。深蓝色配上白色，让人感觉到扑面而来的凉气。

● 以黑白色为基色后，透露出一股哥特风。腰部的紫色花朵透露出高贵的气息，给人冷静的感觉。

Change

最优秀奖

06 民族服装

×

10 机械

民族服装 × 机械

这是斯洛伐克的民族服装“克罗伊”与机械的结合。将传统的服装与未来风格相结合，是从未有过的崭新的设计。

●将克罗伊的袖口扩大，换成了机械风格。

●服装的光泽体现出强烈的层次感，表现出金属的材质。

●获奖者：sava

解说：在我的脑海中映出了克罗伊原来的样子与机械风格结合后，便画出了这副融入了机械风格的画。在颜色方面，我本想用红、黄色等更加鲜艳的颜色，但最终还是选择了更加体现未来感和金属感的颜色。

颜色变化

D

从联想到天空的颜色开始，演变
出各种自然现象的颜色

原来的服装

P.52 ●制服 × ●风

●让人联想到夕阳的配色，
可爱中透露出一丝哀愁

●黑白的配色，让人联想到
有些厚重的黑云。虽然与原先的
蓝天配色的姿势相同，但跃动
感并没有那么强，给人有种虚
幻的感觉。

●绿色主题的配色，让人联
想到森林中的精灵。由于纯
绿色太显单调，所以饰带变
得五颜六色。

颜色变化

E

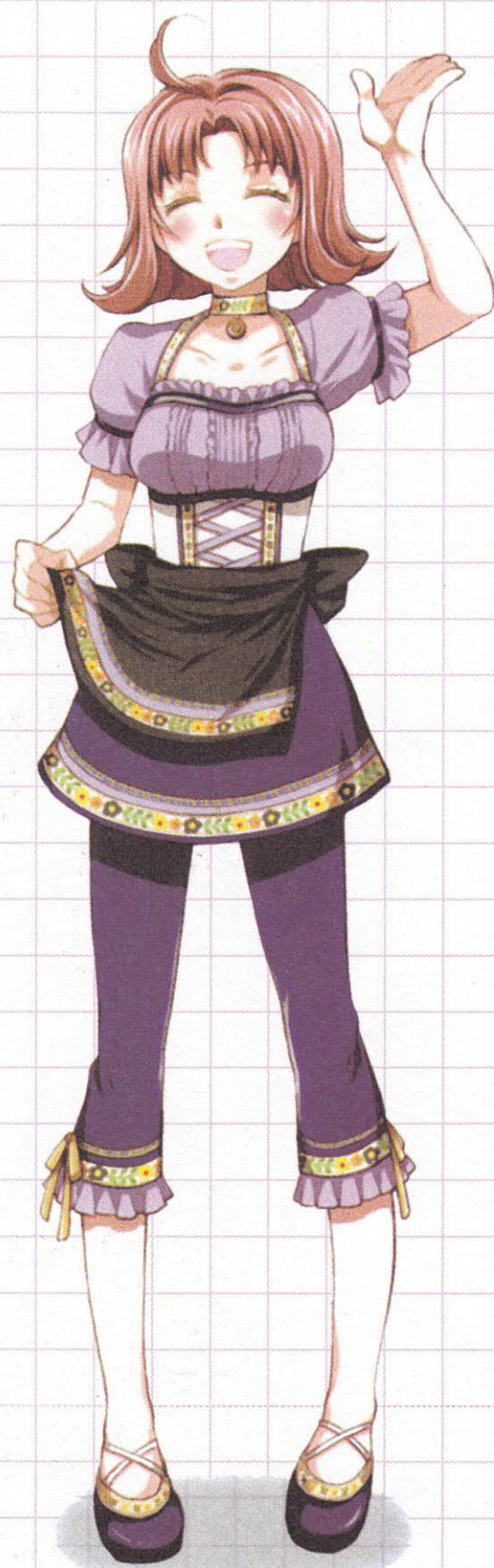
不被固有观念拘束，大胆尝试出人意料的颜色

原来的服装

P.72 裤子 X 蒂罗尔

●绿色基调的配色。让人感觉到广袤的草原，毛衣上也有些许绿色，表现出整体的统一感。

●紫色基调的配色。虽然很少见，但体现出一股异国情调。围裙使用了不常见的灰色，透露出时尚气息。

●红色基调的配色。让人仿佛感到丰收的秋天，和温暖的家庭。

Change

配件变化

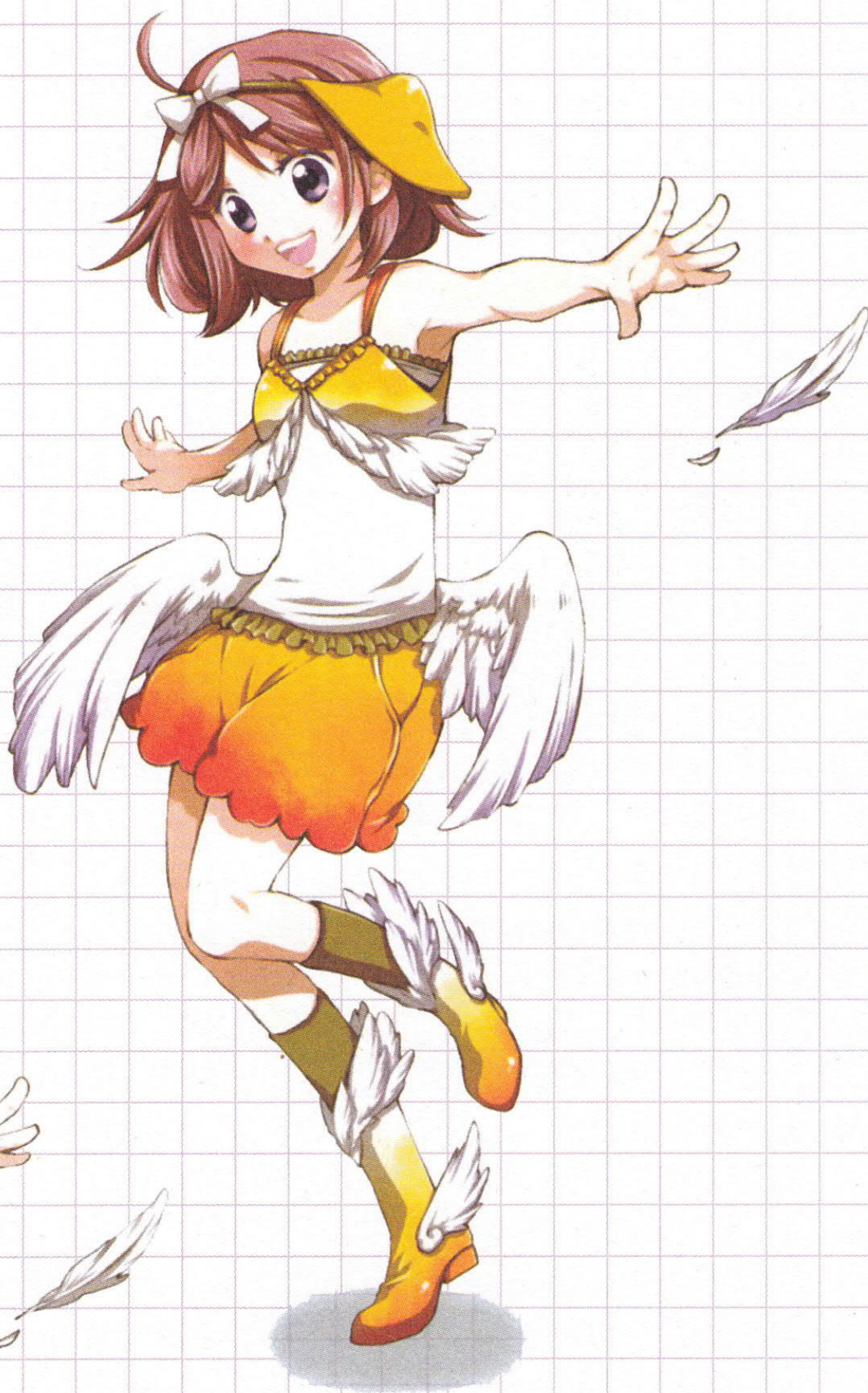
●就算一度觉得“设计完成”，但如果对服装的某一部分（袖子、领子、衣角等处）进行变形，则会有意外的发现。服装部分变形后，给人的印象就会完全不同。而改变了服装的角色给人的印象也完全不同。请一边思考一边尝试吧！

A 变大/变小

● 原来的服装

P.75 ● 短裤 × ● 鸟

● 翅膀变小

●变小的翅膀让角色更加女性化。充满动感的动作与收拢的翅膀形成对比。

● 翅膀变大

●翅膀变大后，也表现出相应的重量感。让人觉得有些稳重。似乎翅膀变大后，少女能够飞得更远了。

配件变化

B

变大/变小

原来的服装

P.74 ● 连衣裙 × ● 向日葵

花朵变小

● 向日葵的花朵变小后，便弱化了向日葵给人的印象。服装也变得轻盈，比起向日葵，反而裙子本身更加让人印象深刻。

花朵变大

● 头上的向日葵装饰突然变得瞩目。但反过来由于偏大的裙子限制了行动，给人一种沉稳的感觉。

Change

配件变化

C

变短/变长

原来的服装

P.100

● 法被 × ● 火

● 手上的布条变短

● 充满特征的布条变短后，人们的目光便从布上转移到角色本身上，充分展示了火粉与角色的跃动。

● 手上的布条变长

● 布条变长之后，人们便会优先注意到布条的存在。而舞动的角色与飞舞的火粉则完成了锦上添花的效果。

配件变化

D

变短/变长

原来的服装

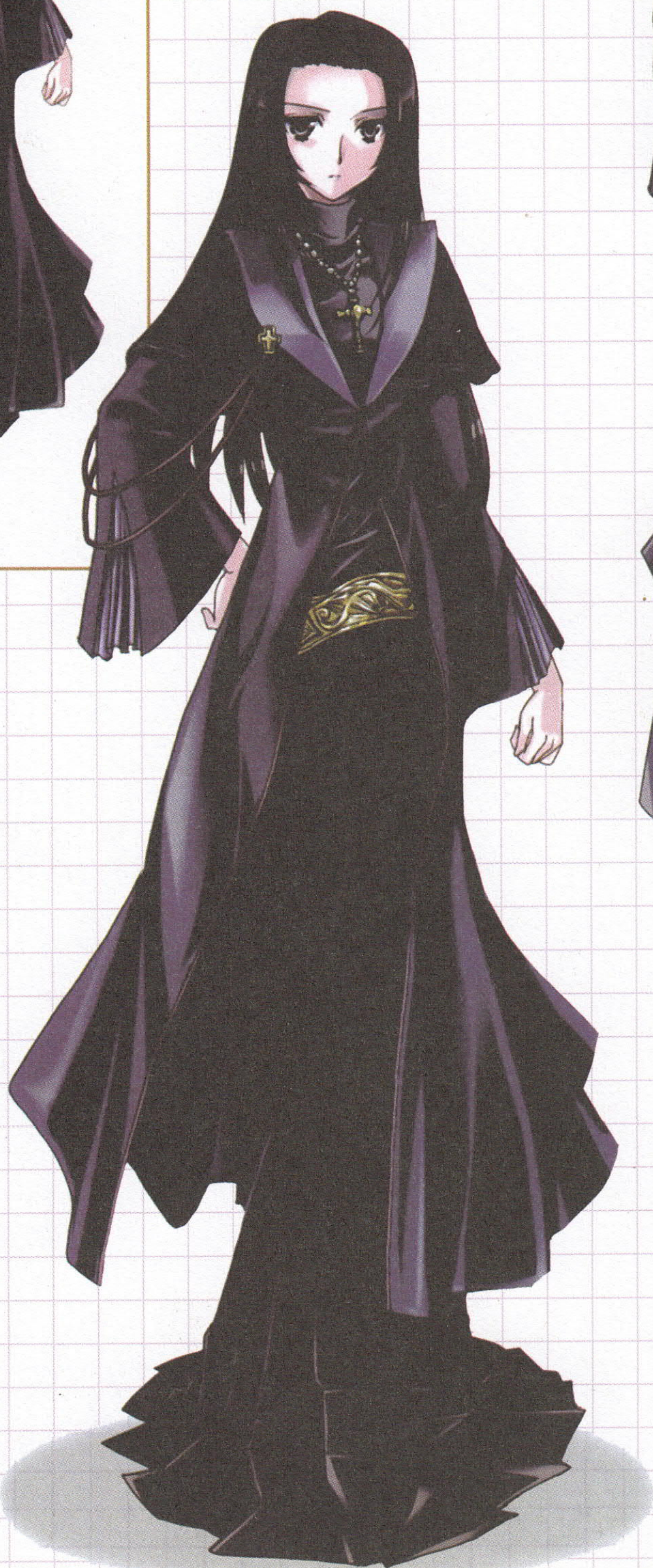
P.54

制服 × 暗

裙子变短

●下半身的裙子变短后，保留了原来的神秘感的同时突出了女性的曲线。裙子并不是对称的造型，但也显得很苗条。

Change

裙子变长

●由于裙子变长，再加上宽大的外套，更加显出神秘感。

配件变化

E

透明/增层

原来的服装

P.87 ● 洛丽塔 X ● 草莓

材质变得透明

● 袖子与围裙，草莓蒂的部分变得透明，让草莓更显水感。这使得服装显得不是很重，同时很有透气性。

增加材质层数

● 由于层数增加，整体体积变得更大，草莓蒂也变成了两层。袖子和衣服下摆更加变得有水果的感觉。

配件变化

F

透明/增层

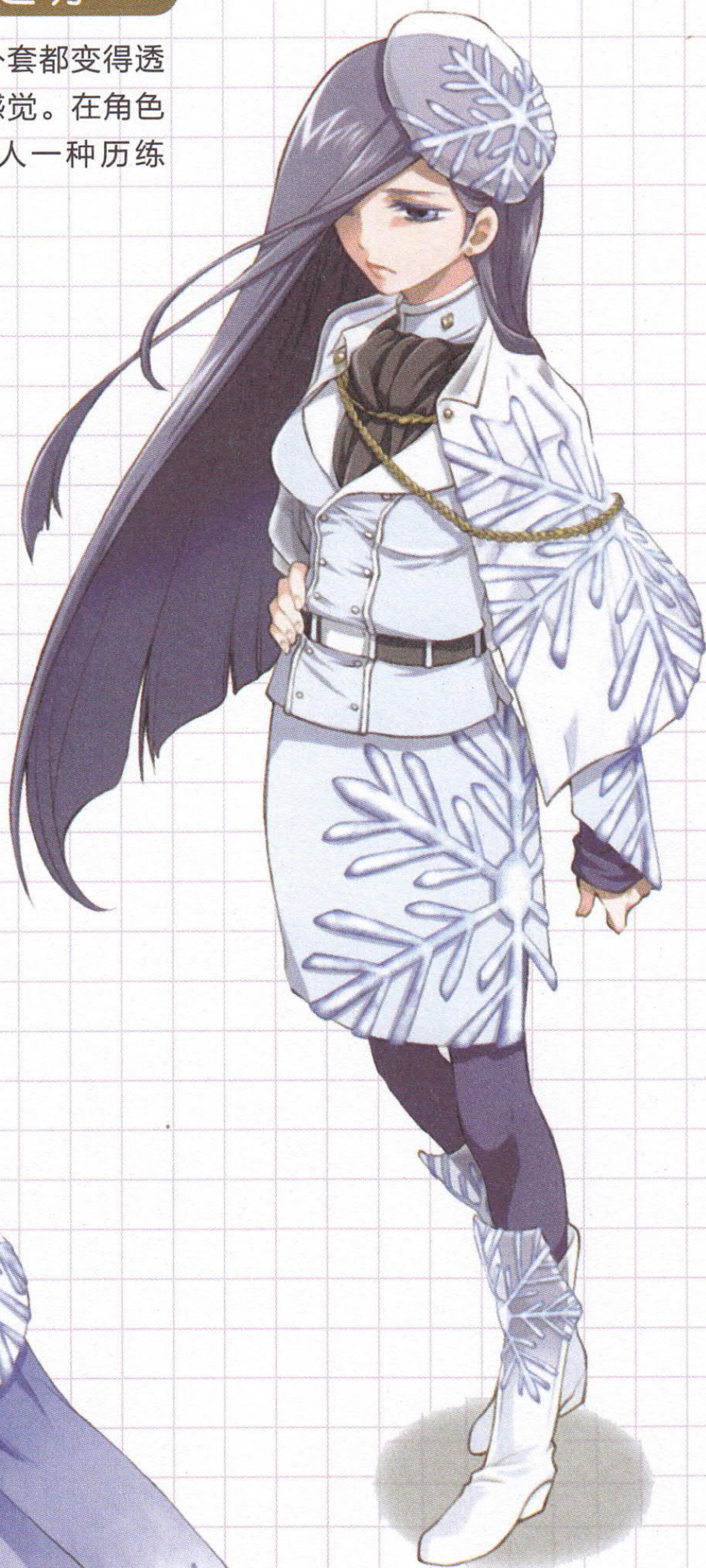
原来的服装

P.68 军服 X 冬

材质变得透明

●帽子和靴子以及外套都变得透明，增添了冰冷的感觉。在角色冷酷的外表下，给人一种历练感。

增加材质层数

●由于更加厚重，服装也显得更加豪华，从而提升了角色的阶级。虽然斗篷变得更大，但雪花的图案却没有减少。

Change

配件变化

G

增加

原来的服装

p. 96

● 哥特萝莉 × ● 秋

增加南瓜的数量

● 南瓜的数量增加后，更突出了万圣节热闹的气氛。怪笑着的南瓜头也平添了一股略显诡异的活泼气氛。

配件变化

H

透明/增层

原来的服装

p.95 ● 哥特萝莉 × ● 夏

Change

增加紫阳花的数量

● 增加了蜗牛与紫阳花的数量，让服装上的紫阳花变得更加显眼。大家要注意自己究竟想主要体现哪些主题。

Chapter 1: Mix 混合

配件变化

I J

左右对称/左右不对称

原来的服装

p. 73

● 吊带连衣裙
● 印度

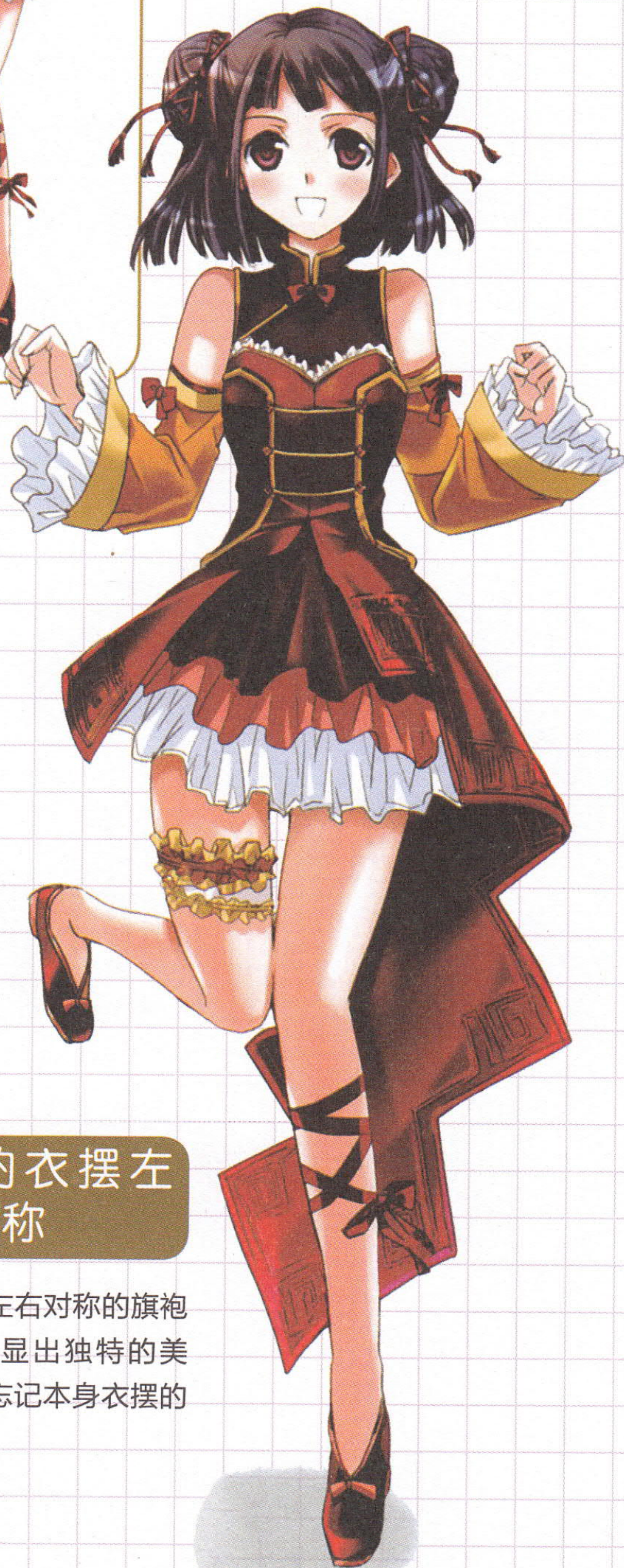
缠腰左右对称

● 莎丽左右对称后，虽然少了民族服装的特点，但增添了一股古典的美感。比起异国情调，更加重视个性展示的设计。

原来的服装

p. 85

● 洛丽塔 X ● 中国

上衣的衣摆左右不对称

● 将原先崇尚左右对称的旗袍变得不对称，显出独特的美感。但请不要忘记本身衣摆的中国风造型。

配件变化 K L

左右不对称

● 长围巾使得左右不对称

● 左后手两边围巾的长度变得不再相同，高贵中透出一种玩世不恭的态度。

● 原来的服装

p. 115 ● 埃及 × 秋

Change

● 原来的服装

p. 64 ● 军服 × 火

● 披风·上衣·靴子左右不对称

● 本因十分严谨的军队造型得到变化，变得不再对称。角色也因此不再略显呆板，而是显得有些与众不同。

配件变化

M

改变露出度

原来的服装

p. 70

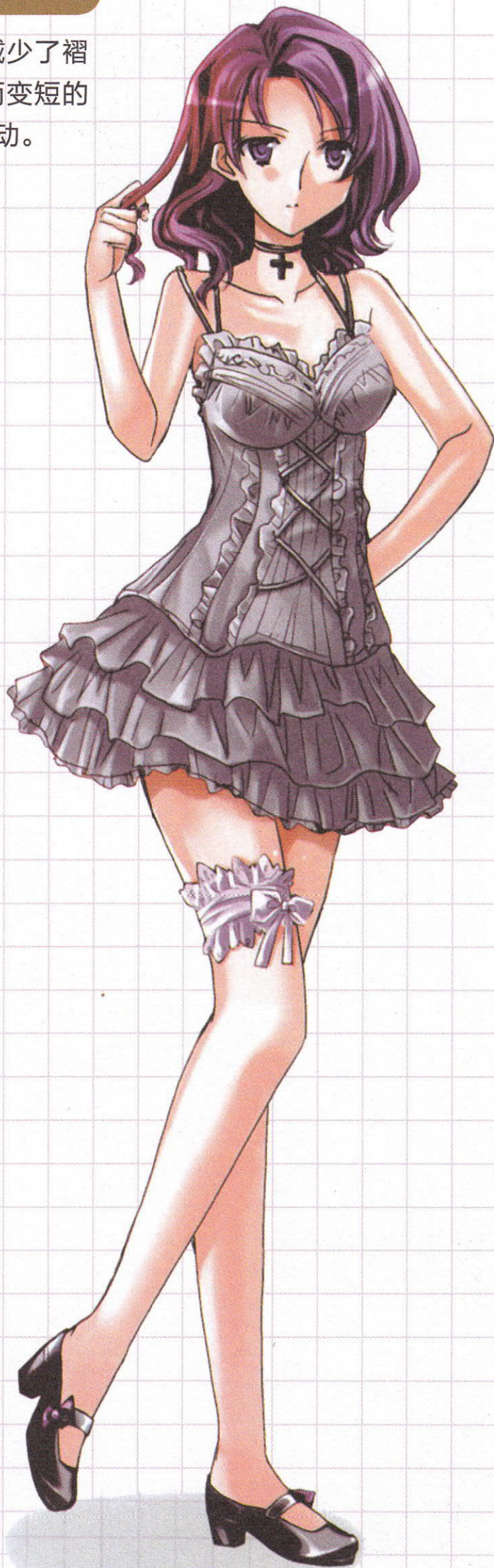
● 吊带连衣裙 X

● 哥特洛丽塔

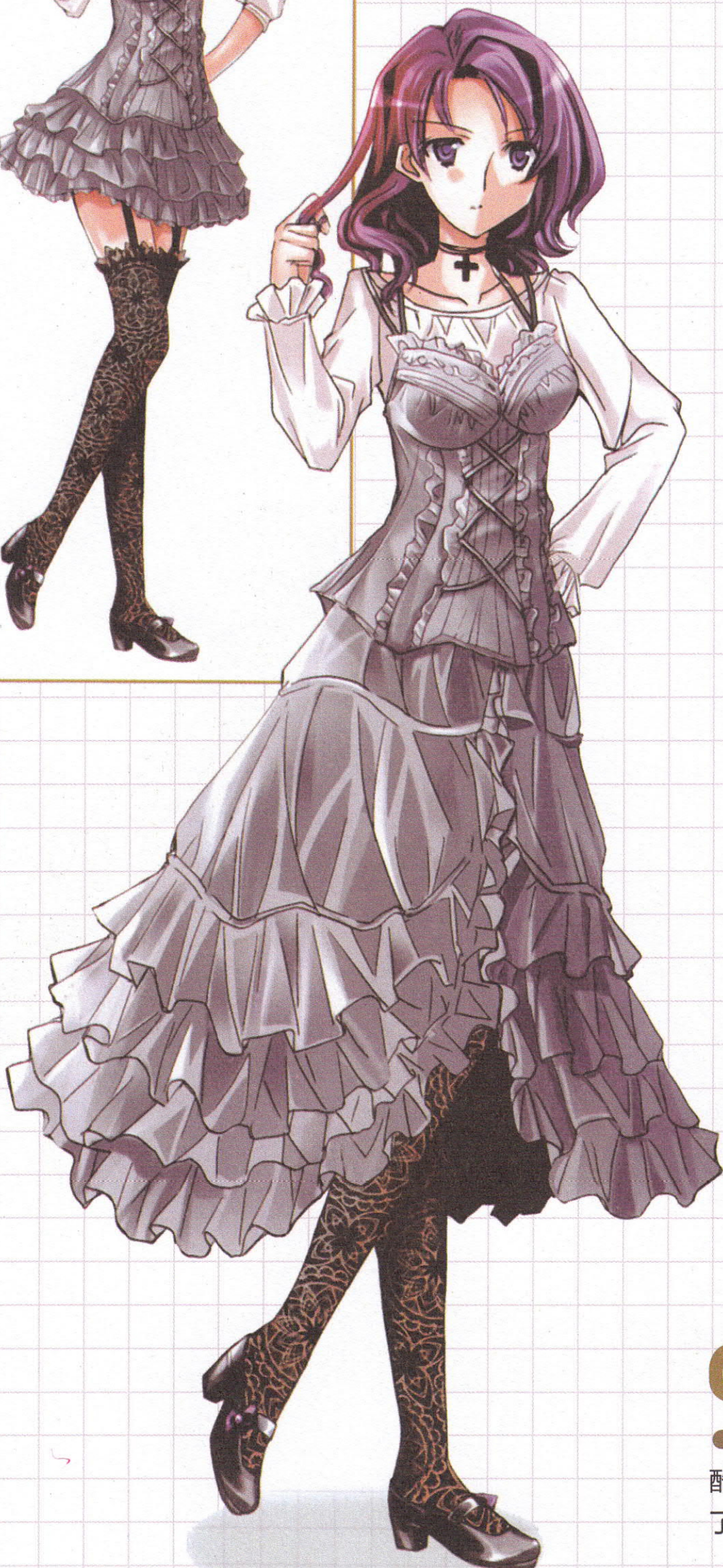
增加露出度

● 增加露出度的同时也减少了褶皱，让角色更加性感。而变短的裙子也让人看了后怦然心动。

降低露出度

● 虽然本来角色让人感到有点冷酷，但在减少露出度后，反而多了一丝少女气息。

配件变化 NO 花纹变化

原来的服装

p.76 ④ 套服 X ④ 熊猫

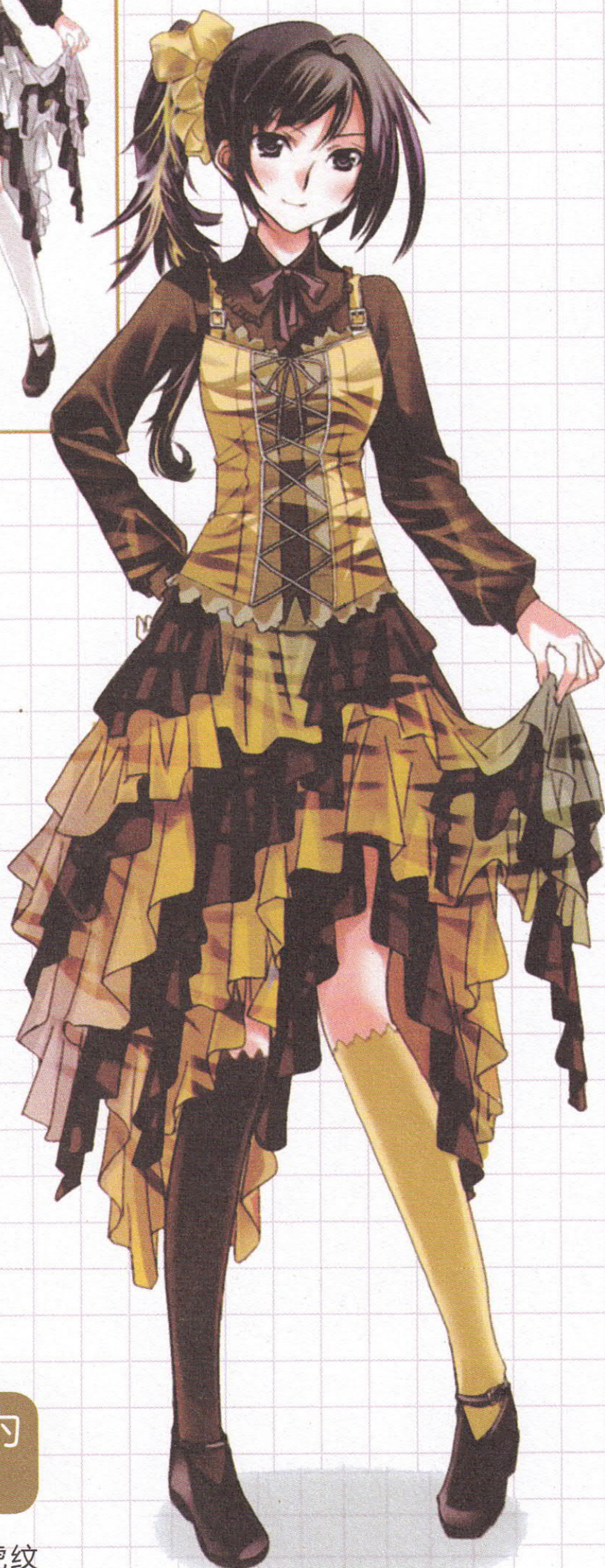

黑色部分变为豹纹

●虽然衣服的主题还是熊猫，但黑色部分变为豹纹后，原本很稳重的角色也变得活泼起来。

原来的服装

p.88 ④ 哥特萝莉 X ④ 斑马

斑马花纹变为虎纹

●原本黑白的配色变为虎纹后，角色的形象也由保守变得略具肉食性。

Change

配件变化

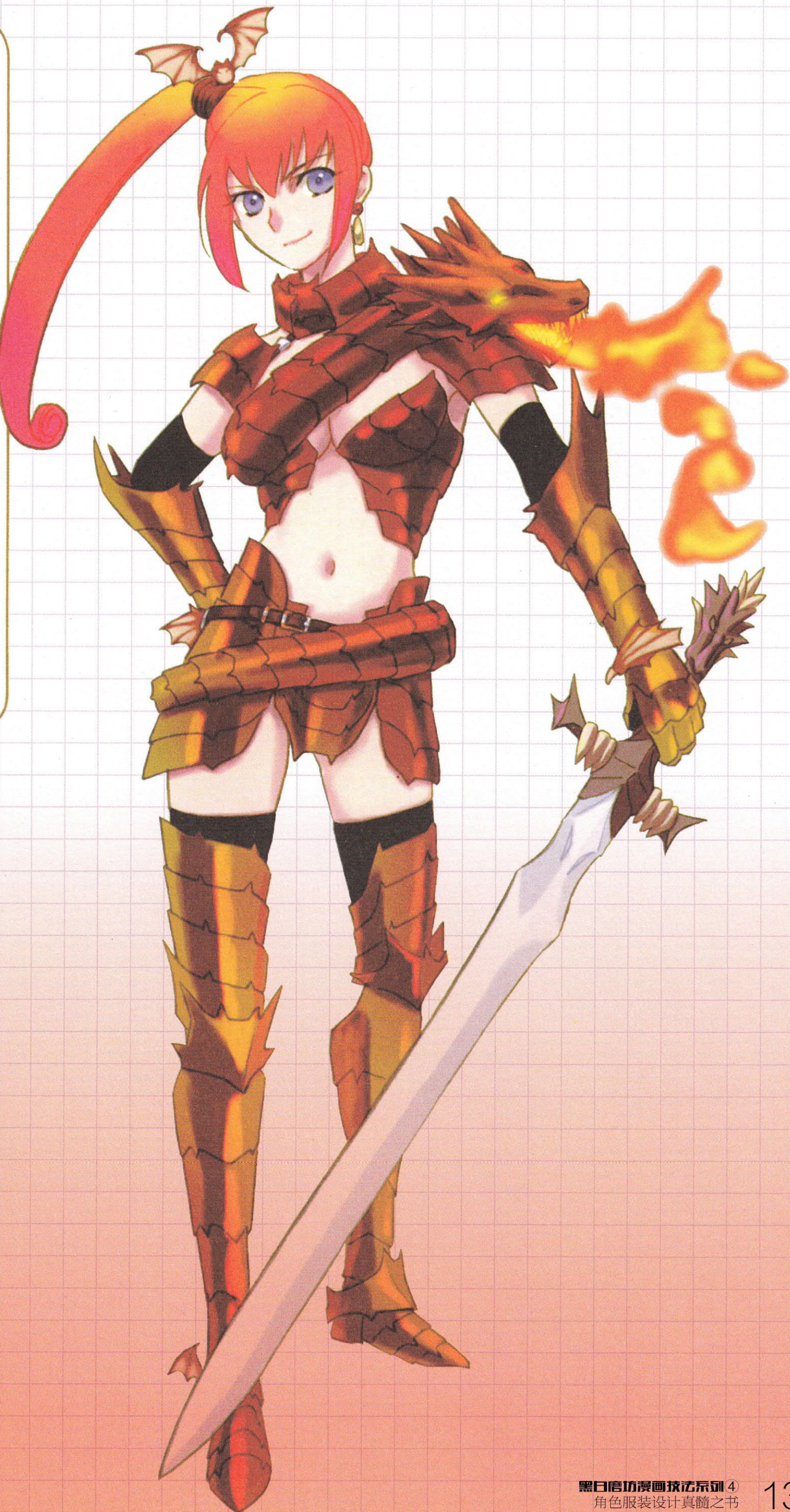
P

材料变化（优化）

原来的服装

p.63

● 军服 × ● 龙

材料优化

● 盔甲上原本绿色的部分的颜色变成了红色，让人觉得更加坚硬了。剑柄的部分也稍微增加了些铁锈的颜色，一瞬间便增加了剑的年代感。而缠绕在身体上的龙也已经觉醒，即将展现其本来的威力。

配件变化

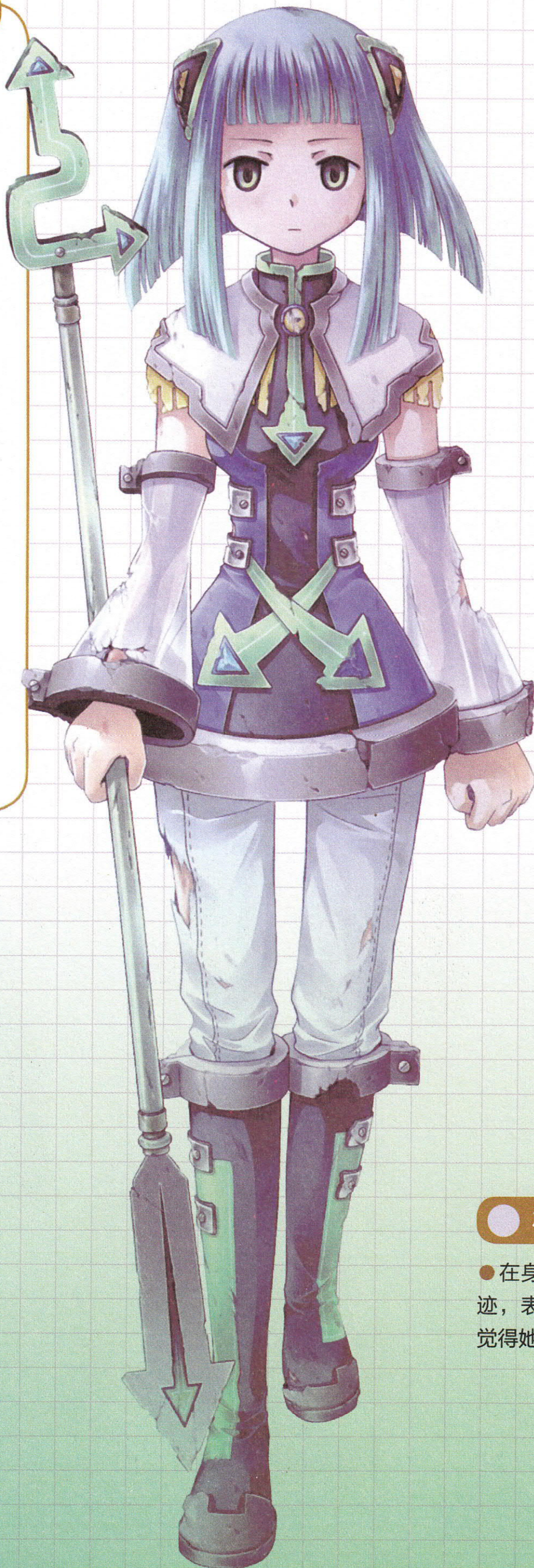
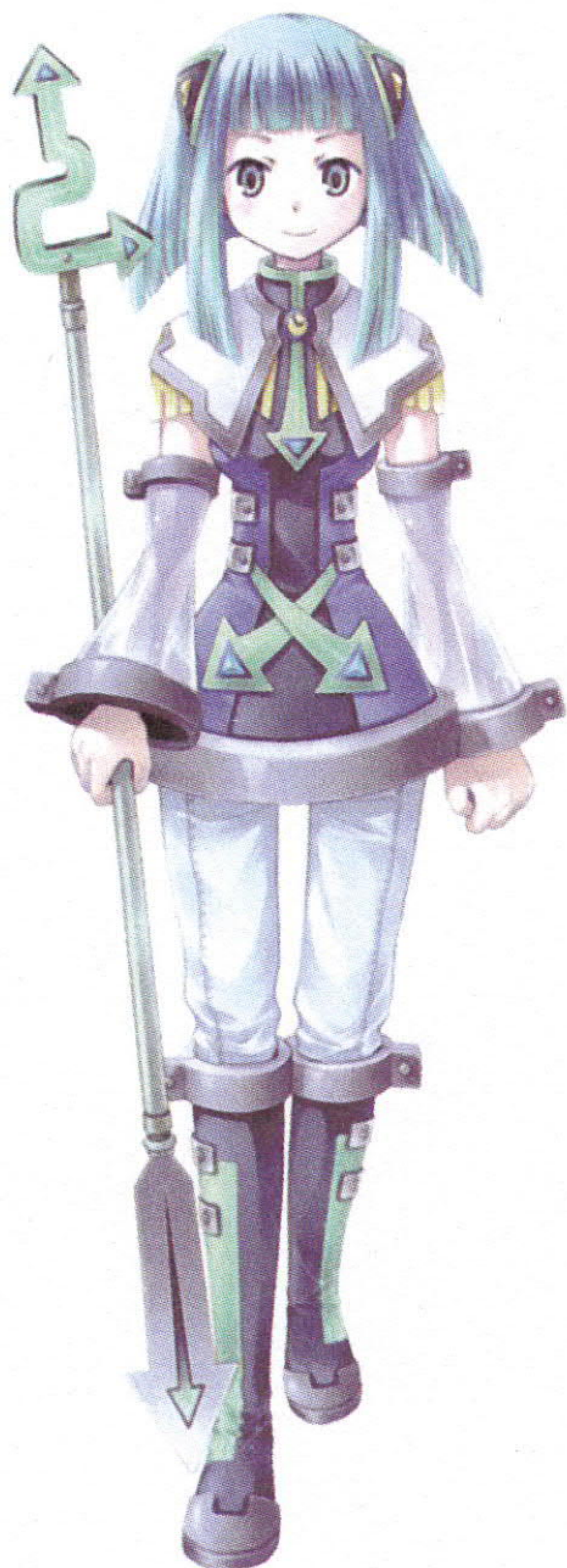
H

材料变化（劣化）

原来的服装

p. 66

● 军服 × 机械

Change

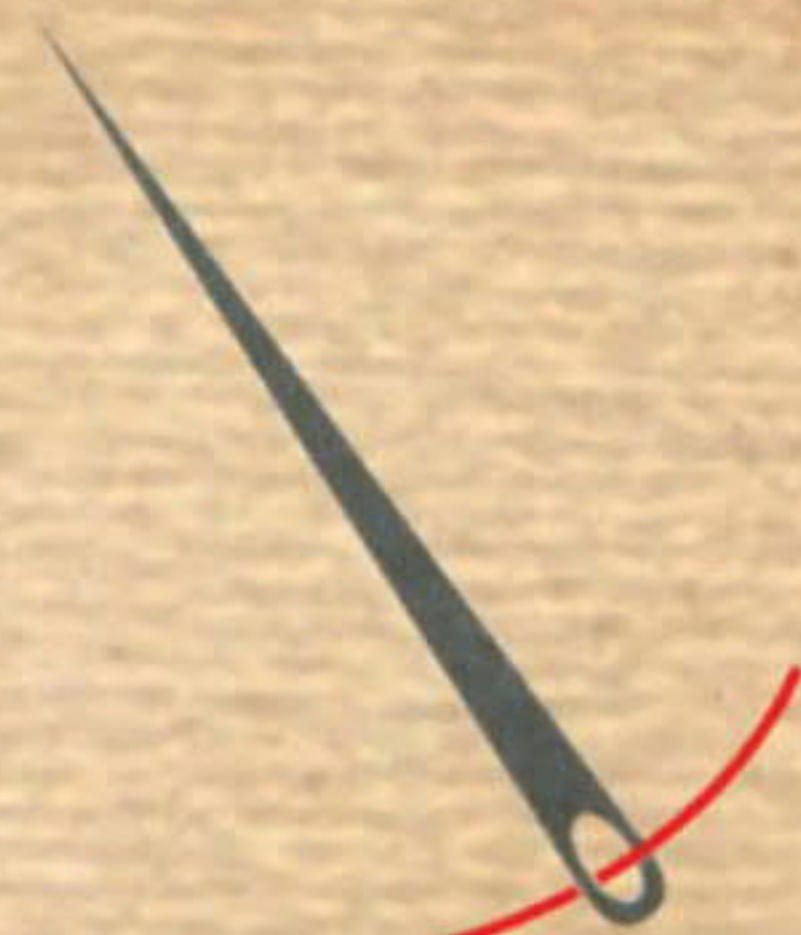
材料劣化

● 在身体各处都加上了损伤的痕迹，表情也变得不再乐观。让人觉得她经历了一场残酷的战争。

针子的服装房间

各种各样的鞋子

虽然服装很重要，但什么样的服装配上什么样的鞋子也是一门学问。让我们参考一下现有的鞋子，再好好设计角色的鞋子吧！

一边考虑脚在鞋子中的形状和大小一边描绘吧。

斜后方

旅游鞋

凉鞋

斜前方视角
内侧（拇趾侧）

外侧（小趾侧）有固定搭扣的部分

正后方
在脚踝正中有一条缝合线。
在画鞋跟的时候千万不要忘了它。

高跟鞋

靴子

鞋底

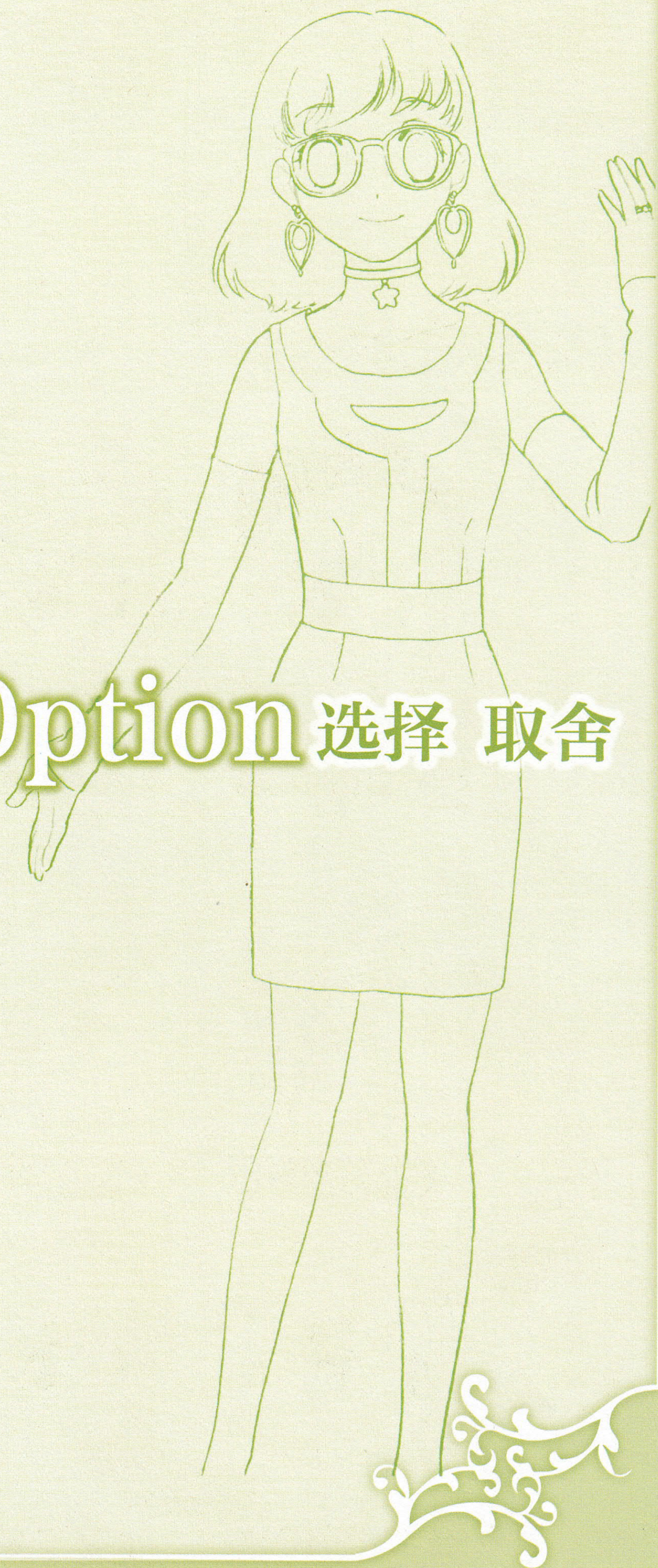
斜前方视角
内侧（拇趾侧）

举例

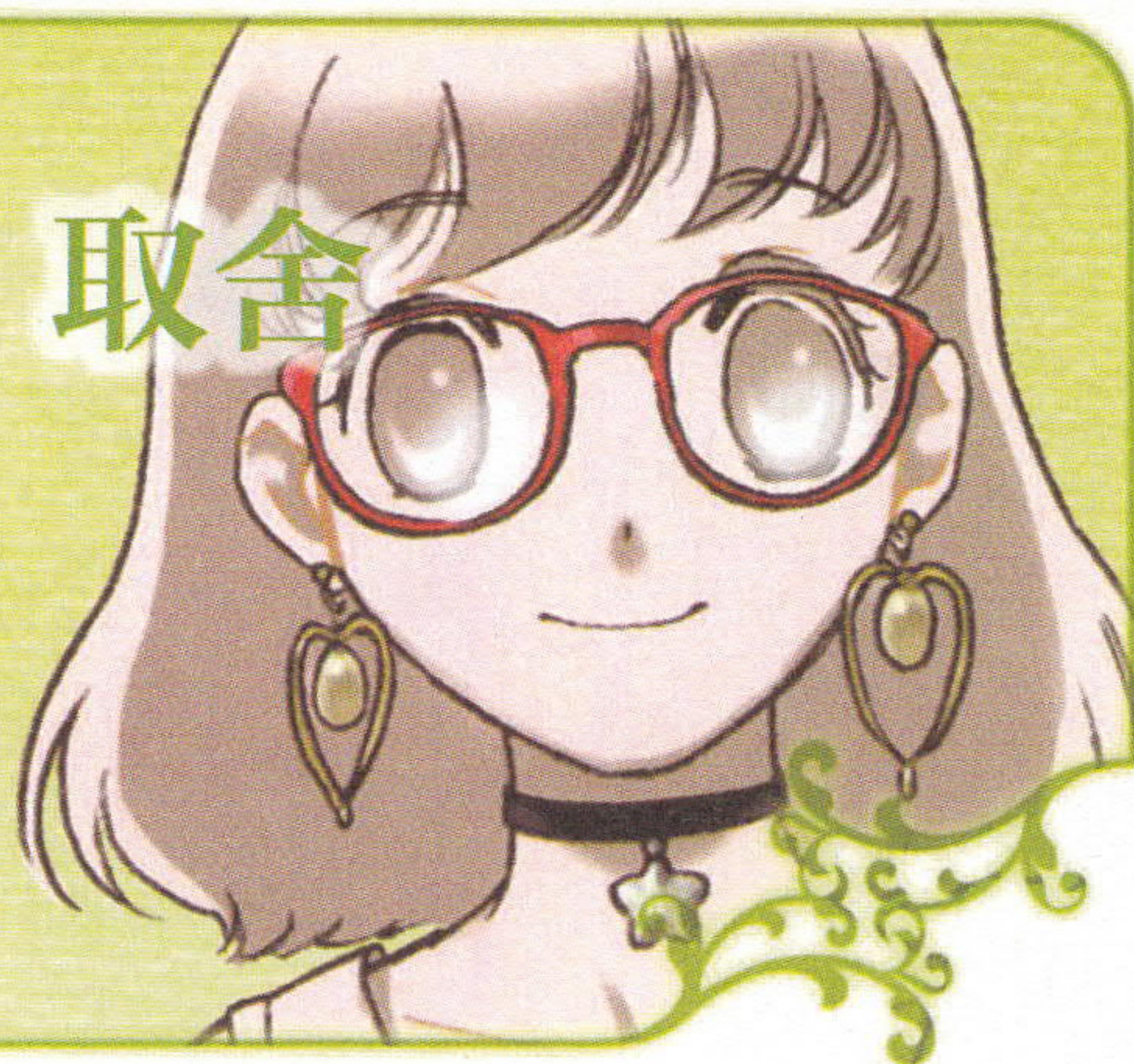
Chapter 3: Option 选择 取舍

Chapter 3: Option 选择 取舍

就算是所谓的“原创设计”，想要从零开始设计一套全新的服装也是很困难。让我们从身边的服装和民族服饰、植物和自然等元素进行混合（组合），来设计全新的服饰吧。

装饰在头上的东西

● Option=附加的事物。为了让角色更加深入人心，最好能给他们配上一些装饰。在画好服装之后，不妨在头上、手腕、腰部加上一些装饰品。“为什么要加上那样的装饰呢？”因为这些都是慎重考虑过的。

这名角色有些男孩子气。针织帽子给人一种开朗的感觉，符合擅长运动的形象，也给人稳重而富有知性的印象。

鸭舌帽

针织帽

贝雷帽

室内用的小装饰，也可表现出不同的年龄层。如佩戴耳环和发卡的一般多是年轻人，而带着简单发夹的多是成年女性。

发束

发夹

发卡

发拢多用在学生会长等学生干部的身上，缎带则用在充满梦想的少女身上，而花朵装饰则用在喜欢打扮的少女头上。

发拢

缎带

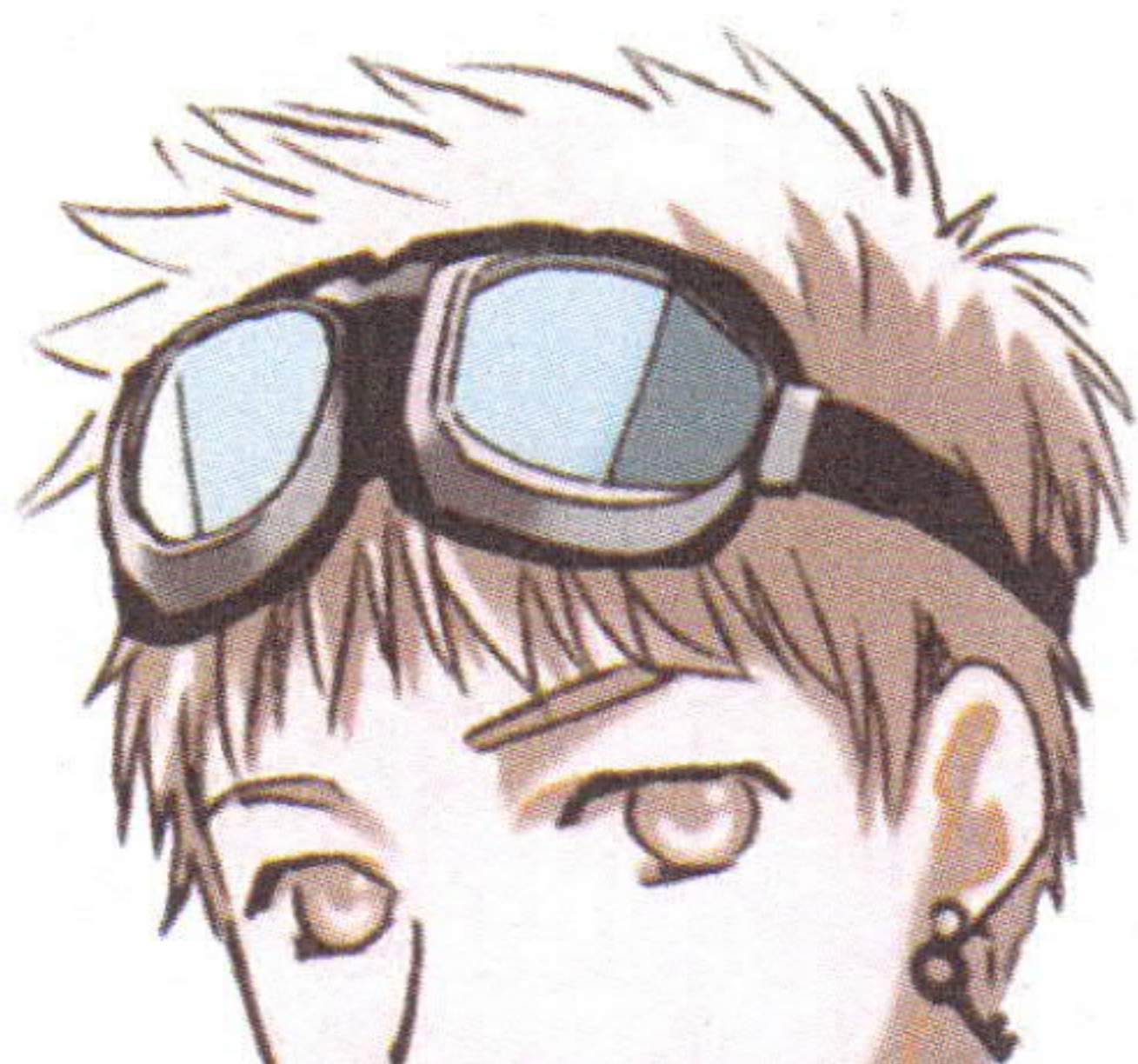

花朵装饰

身上的饰品

●当角色身上有一些装饰的时候，会给人一种“好时尚啊”的感觉。但也没有必要为角色装饰太多的饰物，只需选择适合角色的就好。

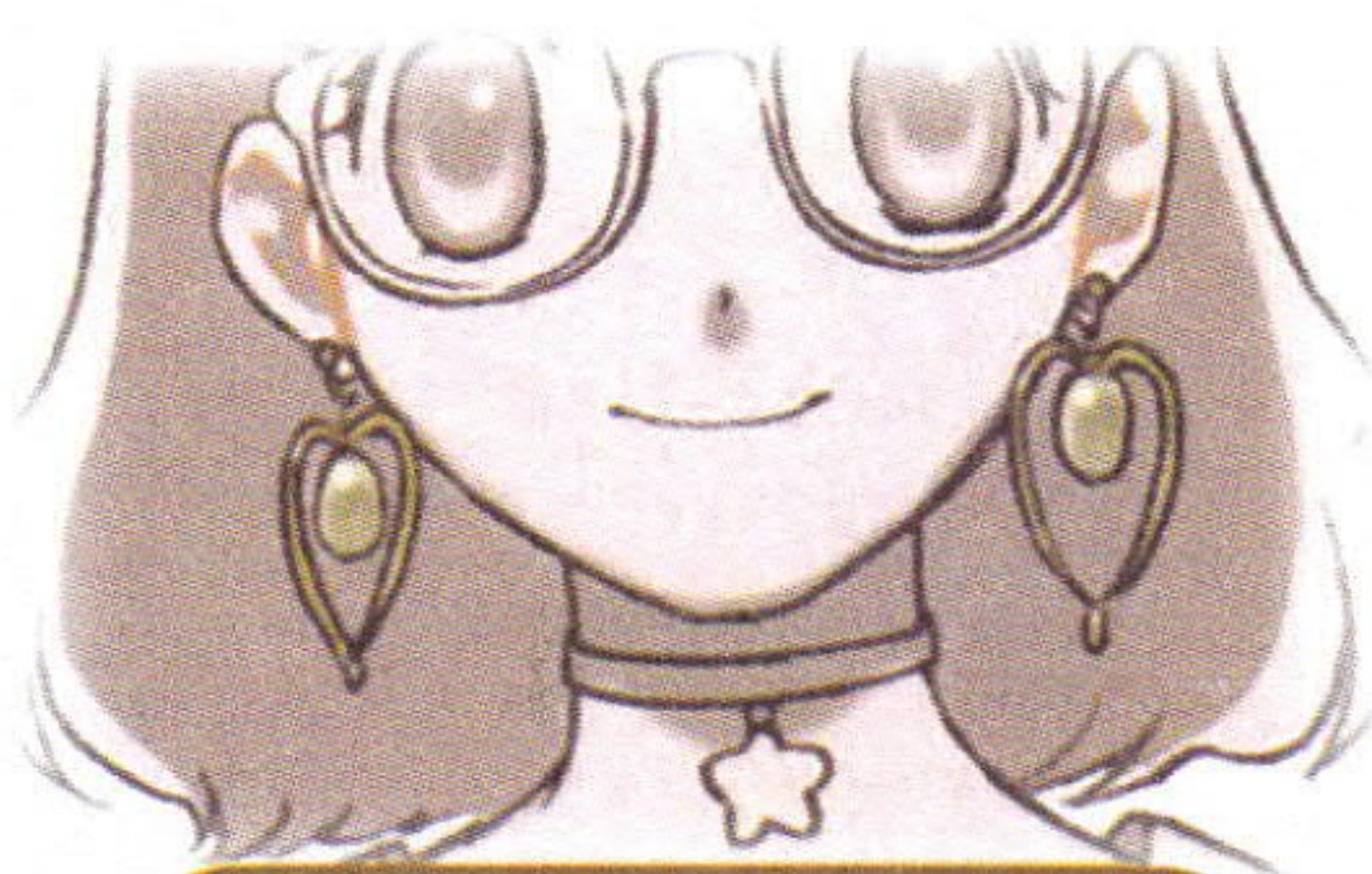

护目镜

眼镜

眼镜一般是知性角色的标配，可以给眼镜配上不同的颜色以进一步表现角色的性格。

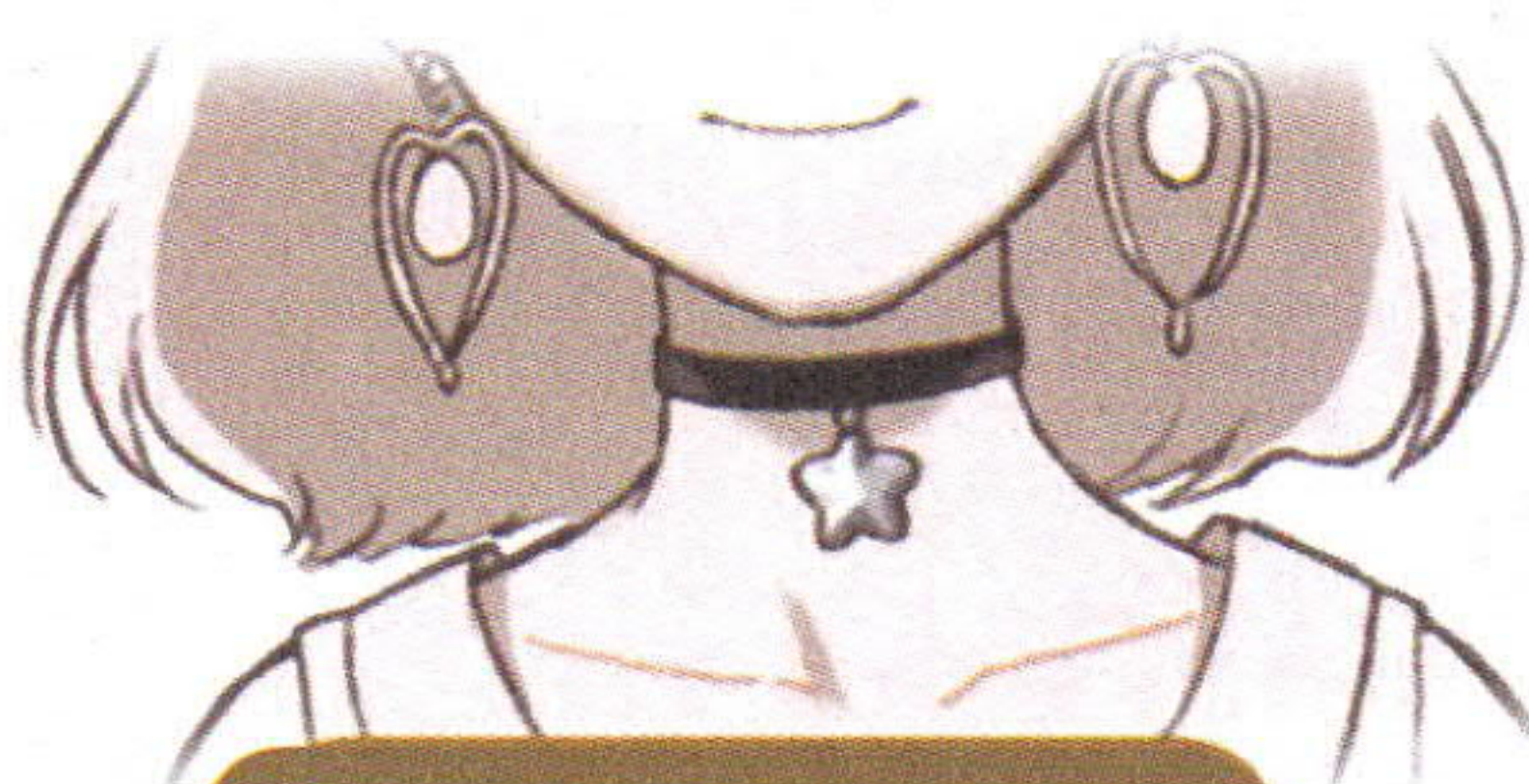
耳环

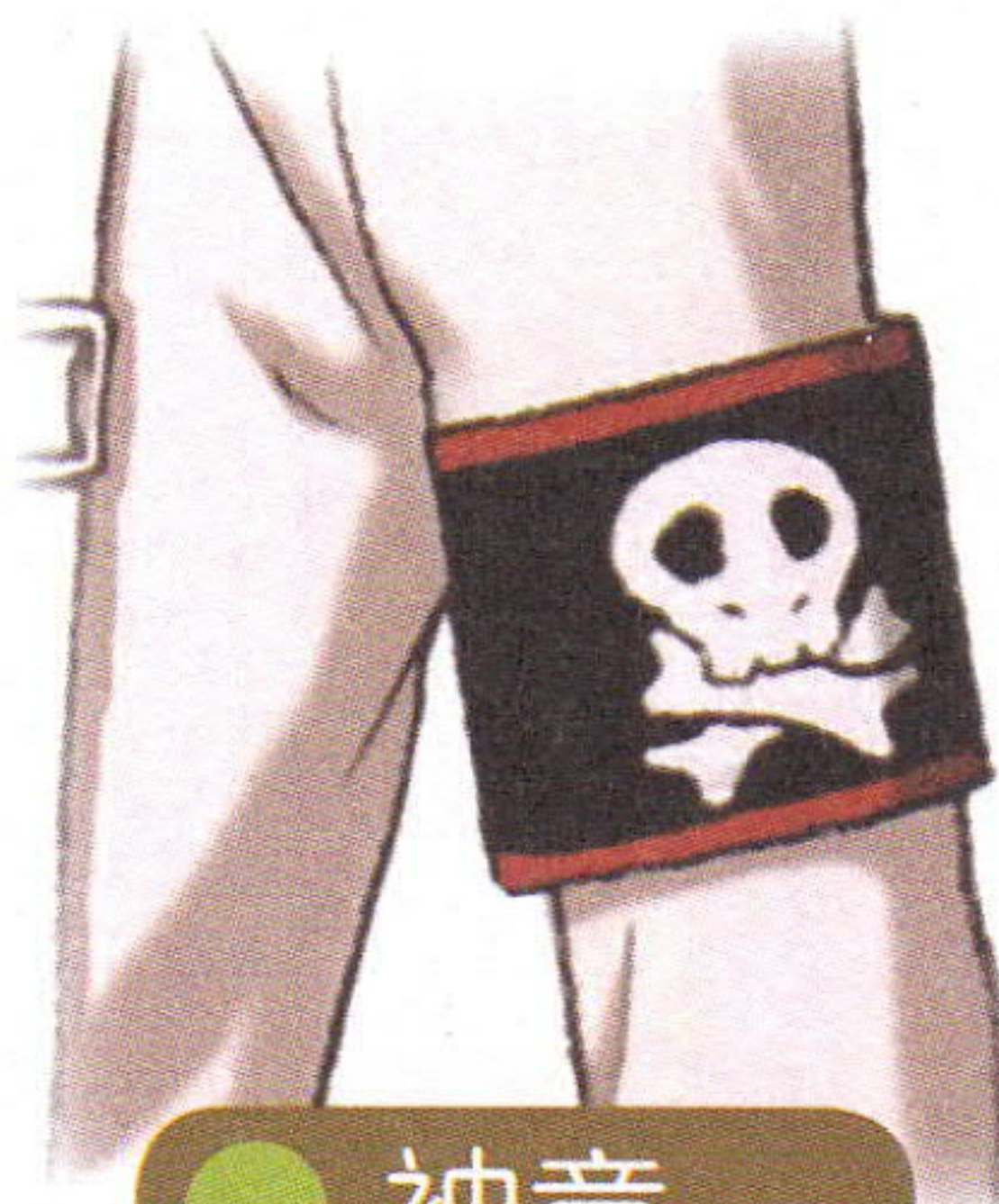
耳钉

项链

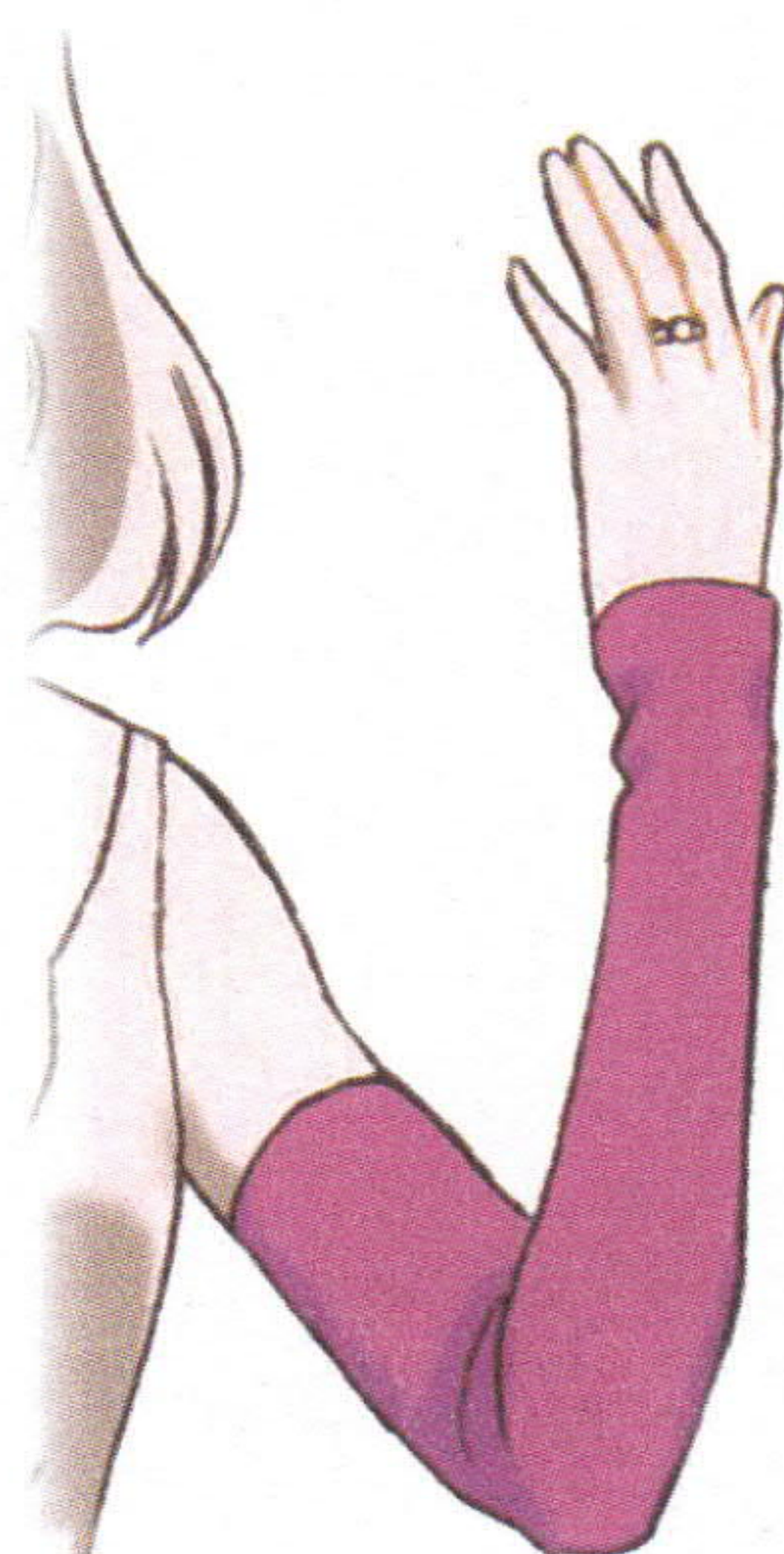

颈圈

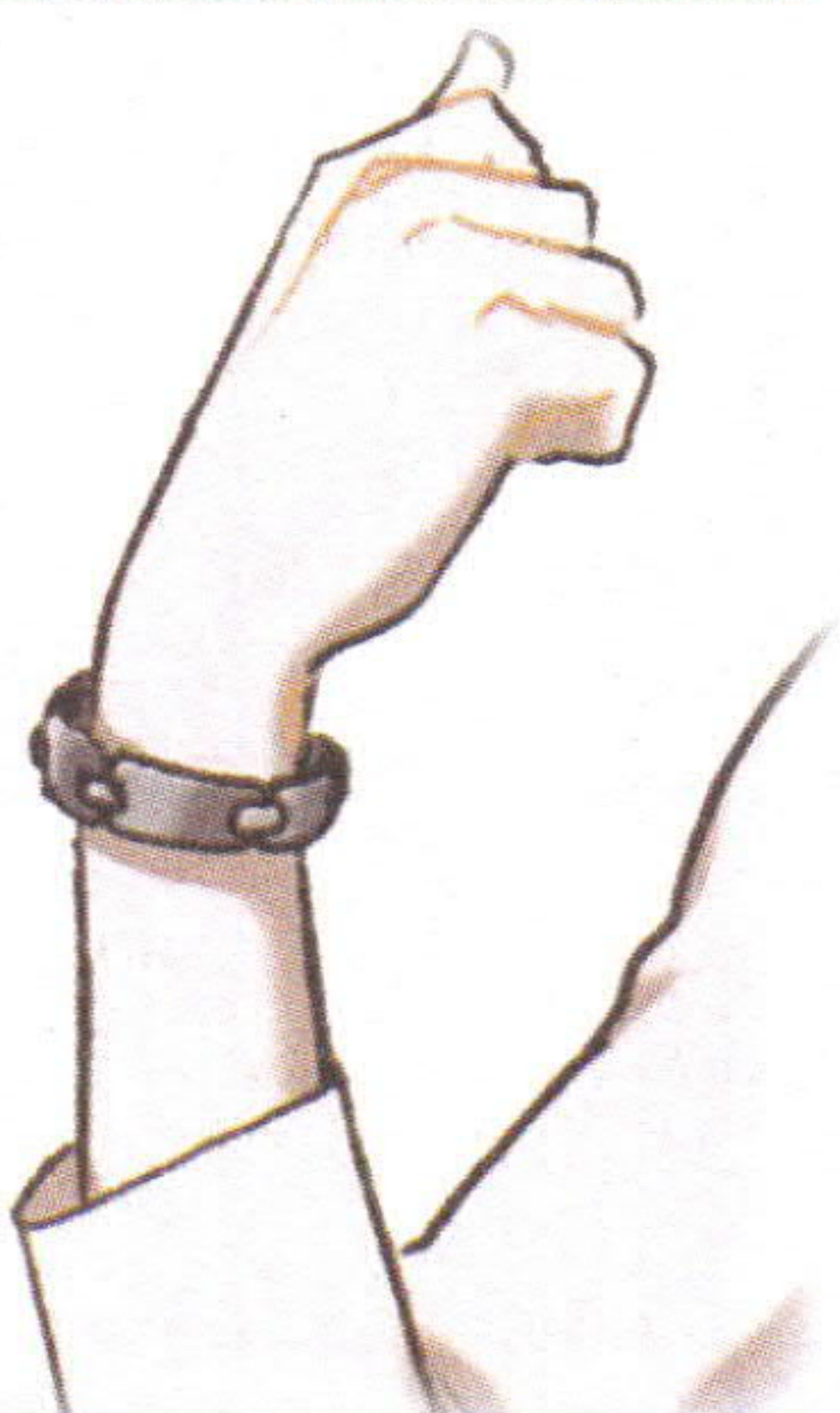
袖章

非常重视装扮的女性，对化妆和时尚也很在意

套袖

不同颜色的紧身套袖，也给人以不同的感觉。

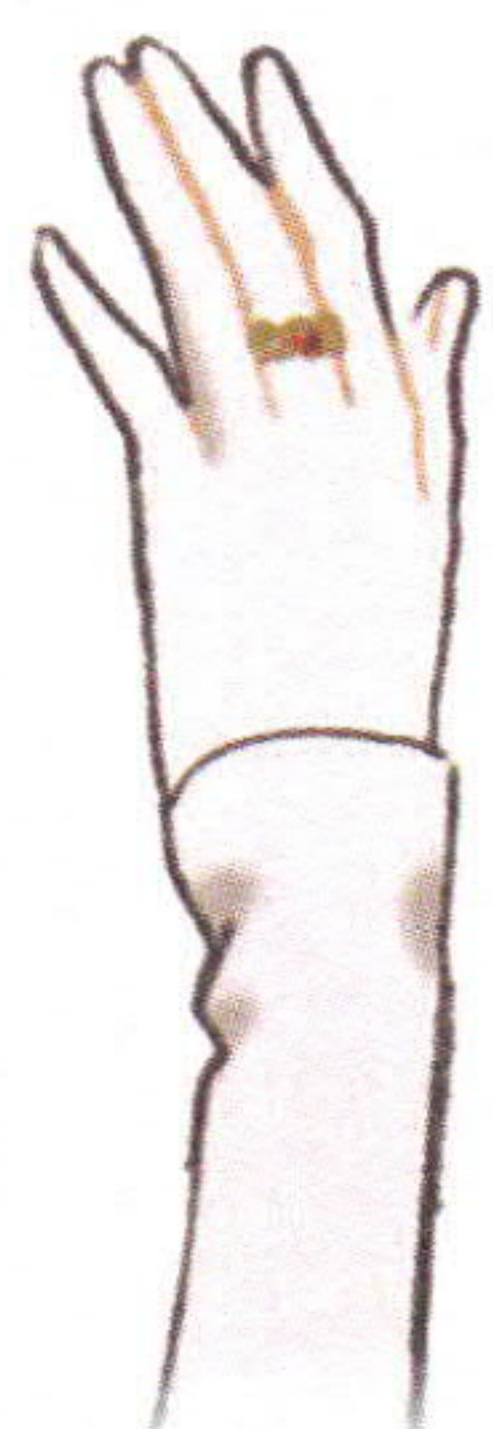

手镯

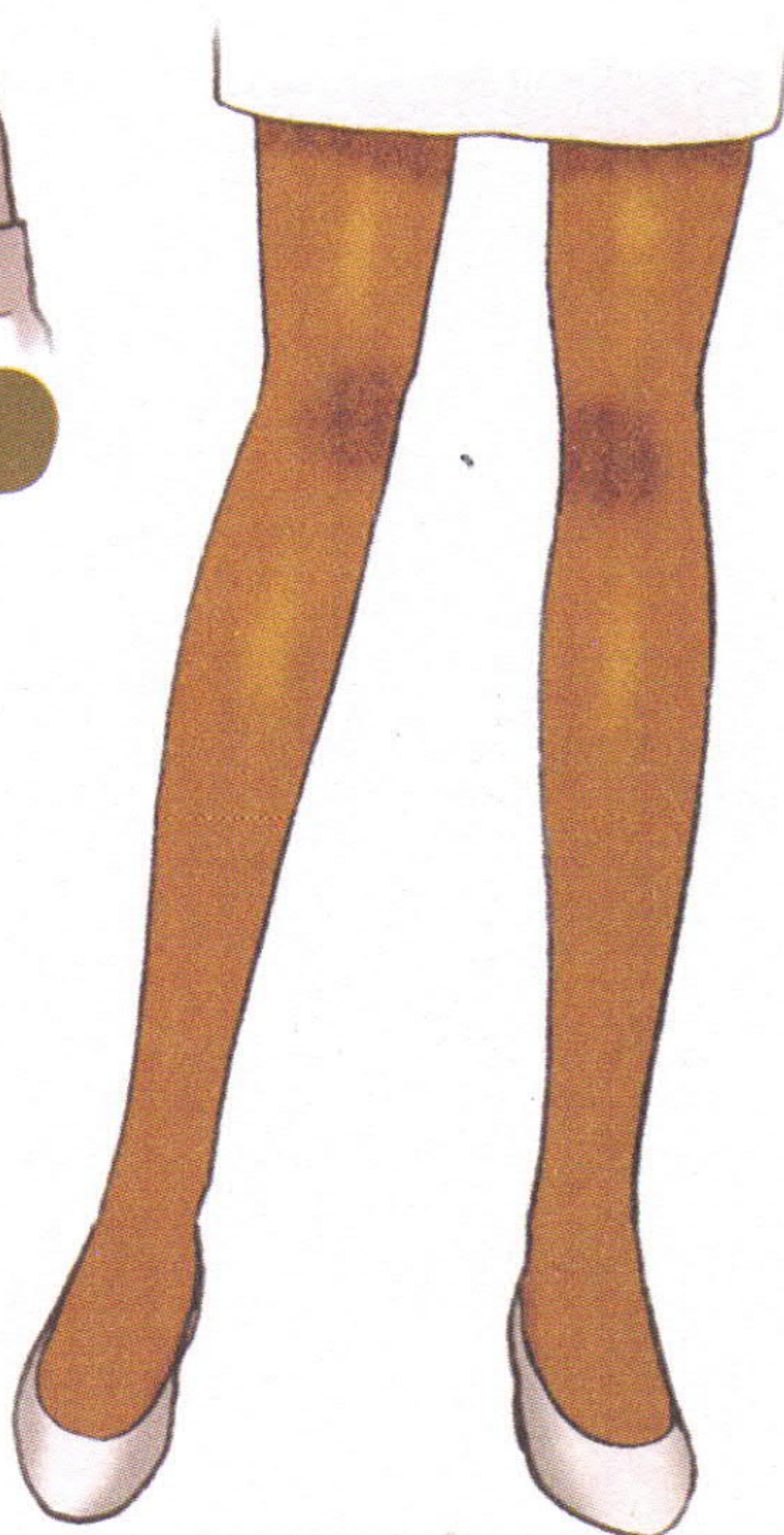
多用于男性角色，但给人一种略显轻薄的感觉。

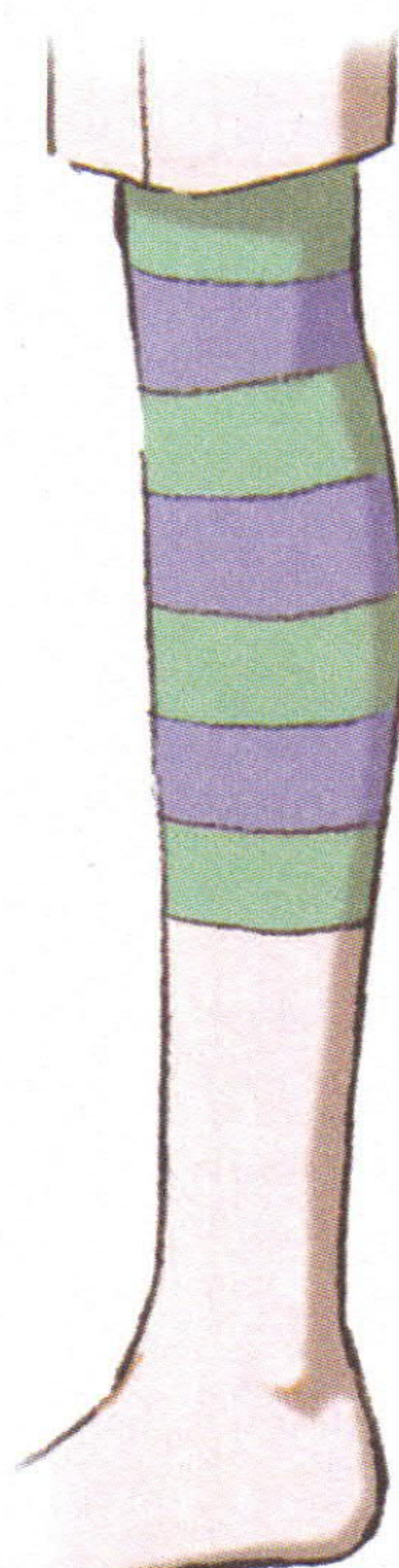
吊带

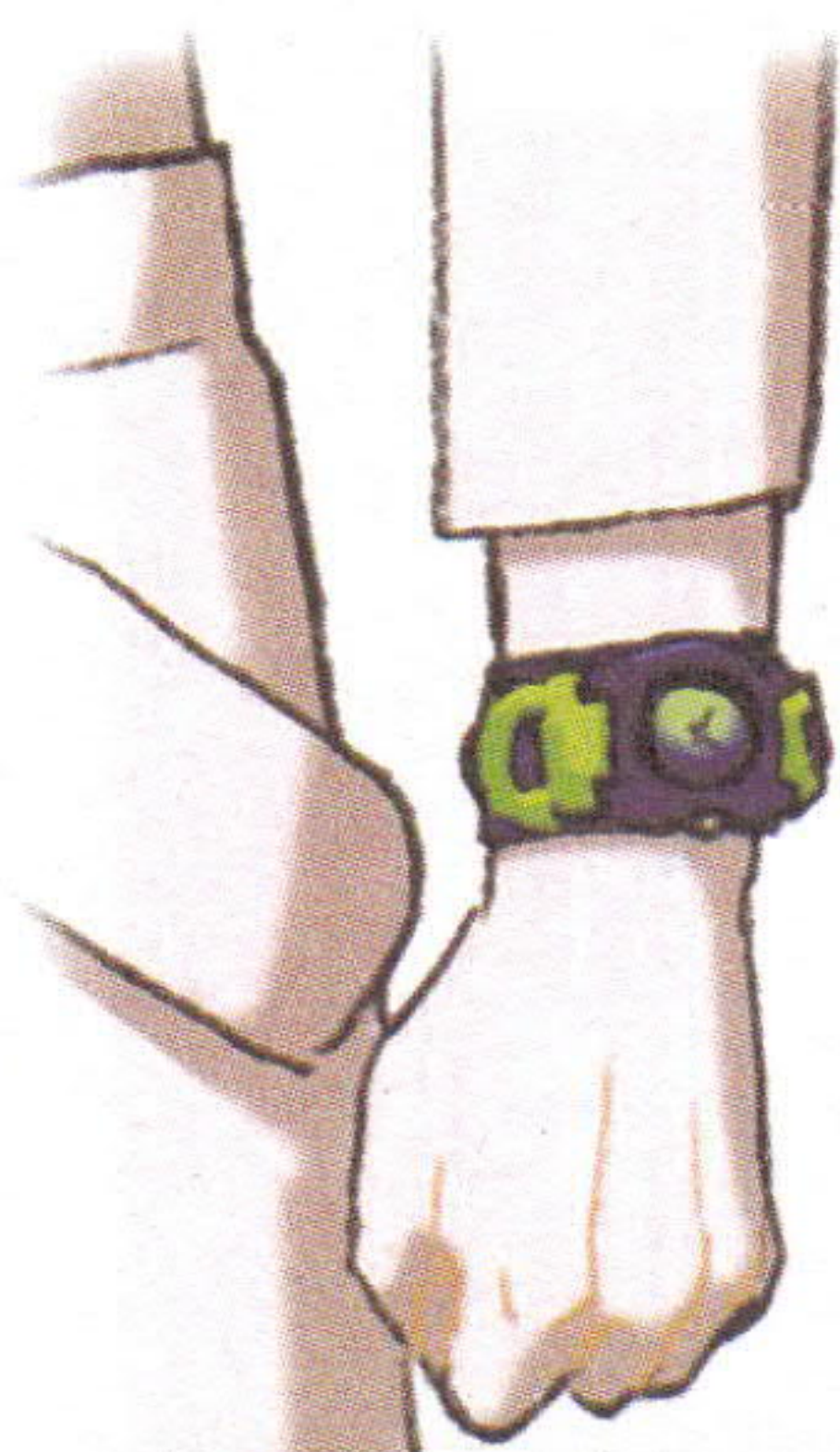
戒指

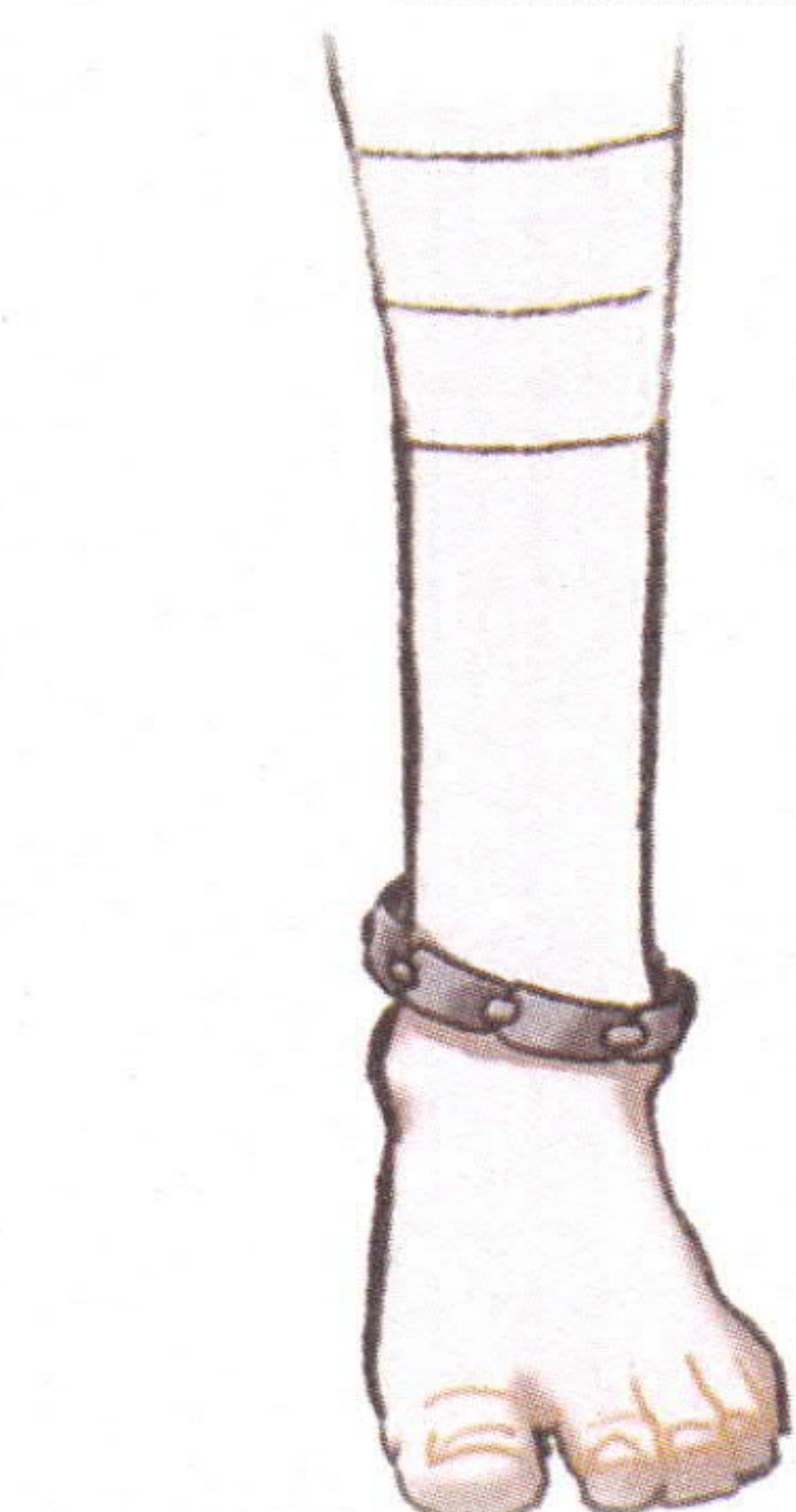
紧身裤

护腿

手表

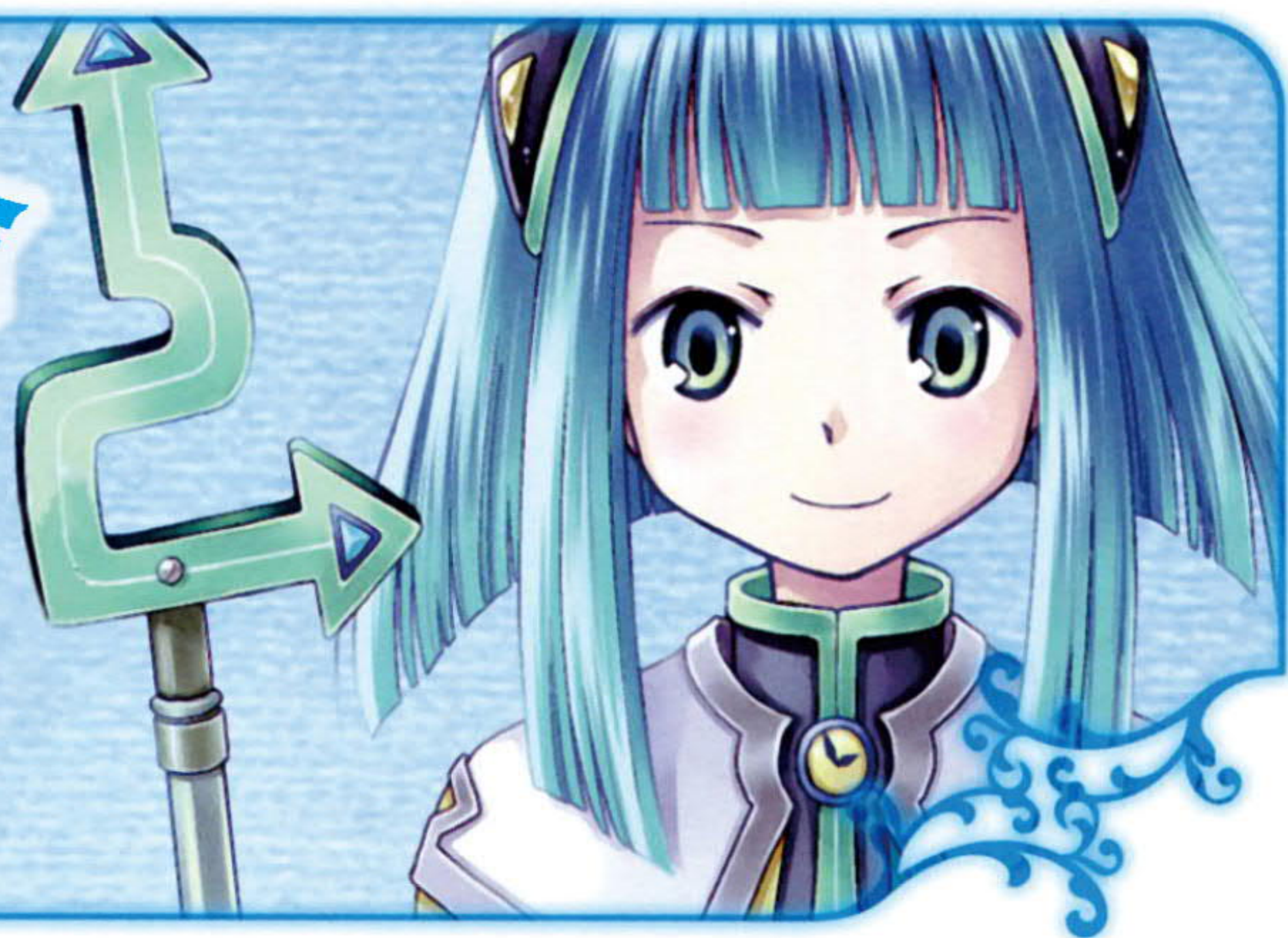
脚镯

Option

Chapter 1: Mix 混合

就算是所谓的“原创设计”，想要从零开始设计一套全新的服装也是很困难。让我们从身边的服装和民族服饰、植物和自然等元素进行混合（组合），来设计全新的服饰吧。

Mix

●虽然漫画、动画以及游戏中角色的服装为了突出角色独特的个性而显得比较奇怪，但仔细观察的话就会发现，这些服装都是以我们平时所见的服装为基础改制而成的。在本章中，我们将向大家介绍由6种基础与5种主题组合而成的崭新服装设计。究竟应该以何为基础设计服装，又究竟应该突出哪些特点才能体现主题呢，希望本章能给大家带来一些帮助。

Base（基础）

01 制服

04 哥特式·礼服

02 军服

05 和服

03 便服

06 民族服装

motif（主题·特征）

07 植物

10 机械

08 动物

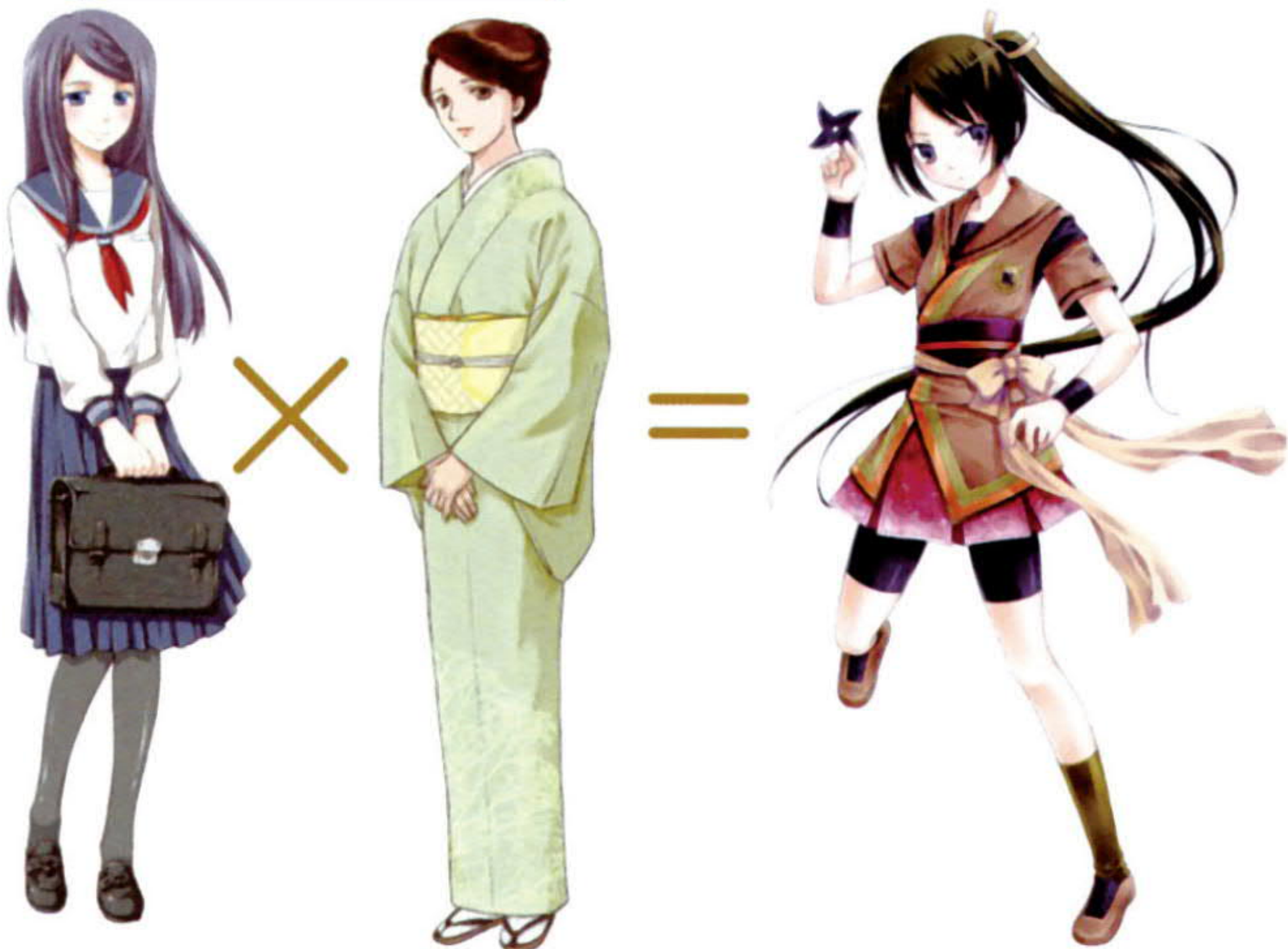
11 四季

09 属性

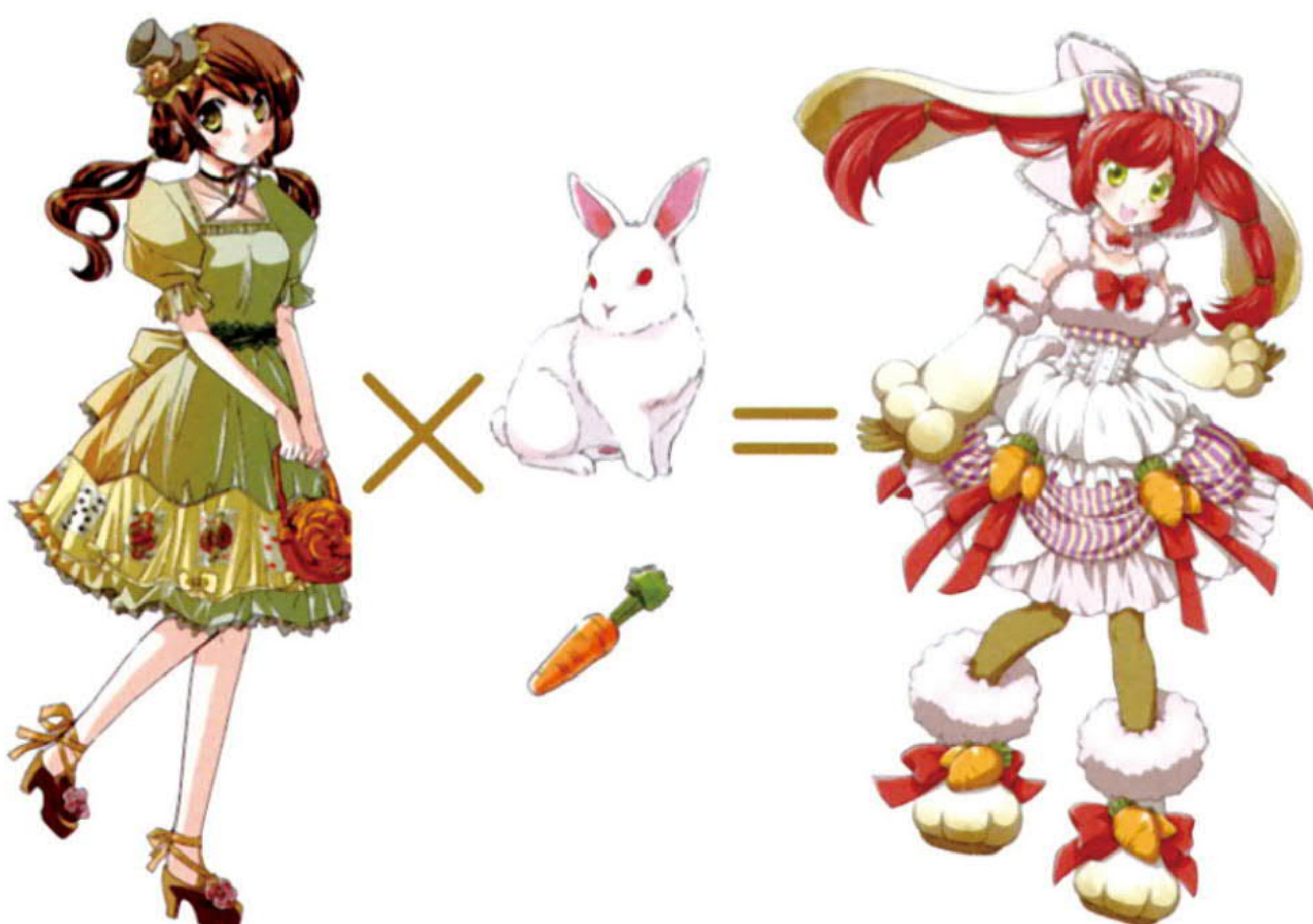

由“基础”相互结合也是可行的。让我们从“基础×基础”或“基础×主题”的角度思考吧。

例如 和服 × 土 （基础×基础）

例如 哥特萝莉 × 兔子 （基础×主题）

原来如此~，这样的组合方式我也可以做到！不过，就算是那些司空见惯的服装，也会经常产生“它究竟是什么样子的？”之类的想法。还是让我们先确认这些服装基本的形状吧！

首先要确认基本知识
START! ▶▶▶

身上的装饰

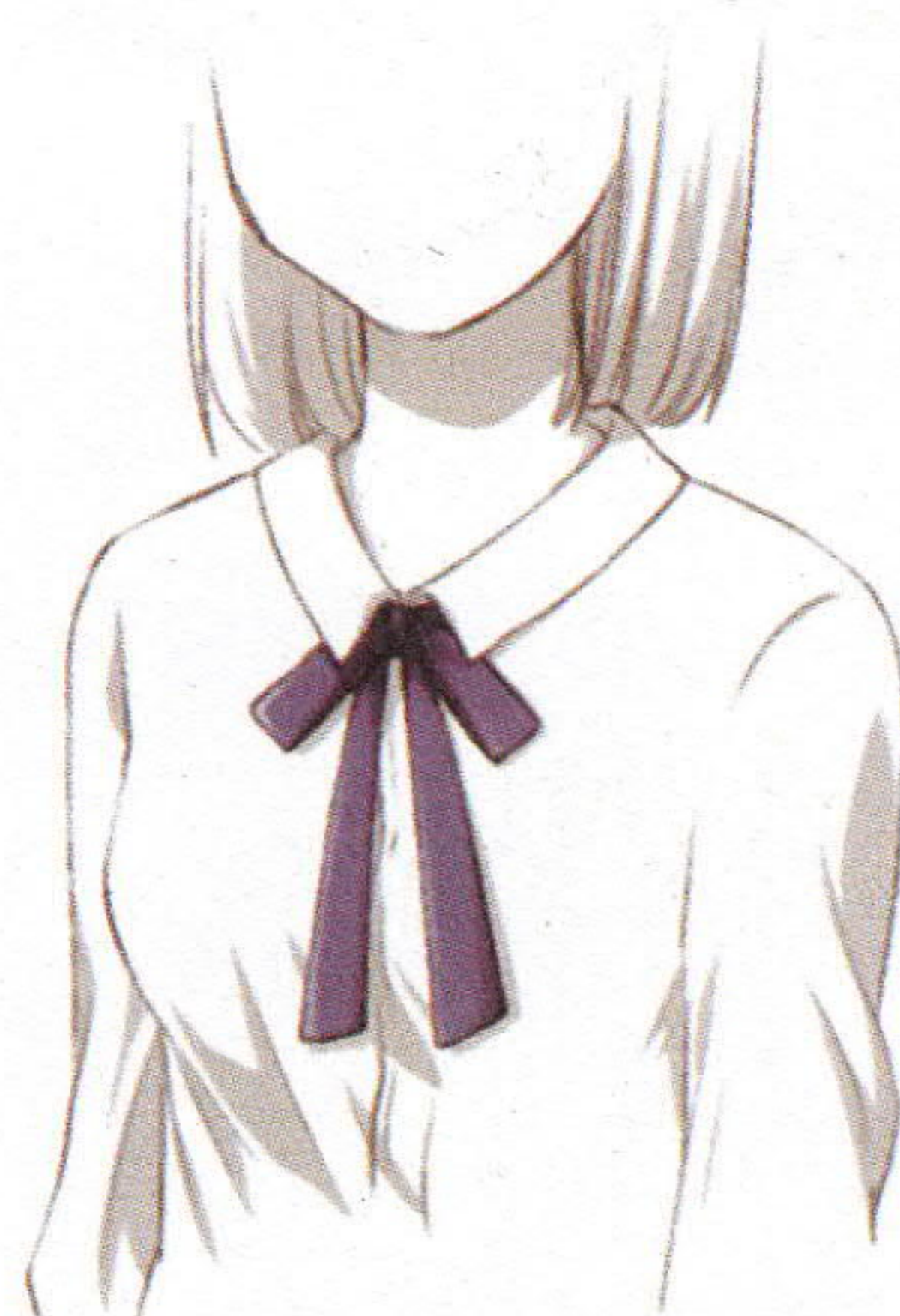
●在“想要再增加布料的面积”“想要再添些其他颜色”时很方便。围巾和链子在身体运动的时候也会随之飘动，在想要突出动感的时候很有用。

长围巾

围巾

缎带

围巾和长围巾所占面积很大，会让角色显得有些保守。

领带

围脖

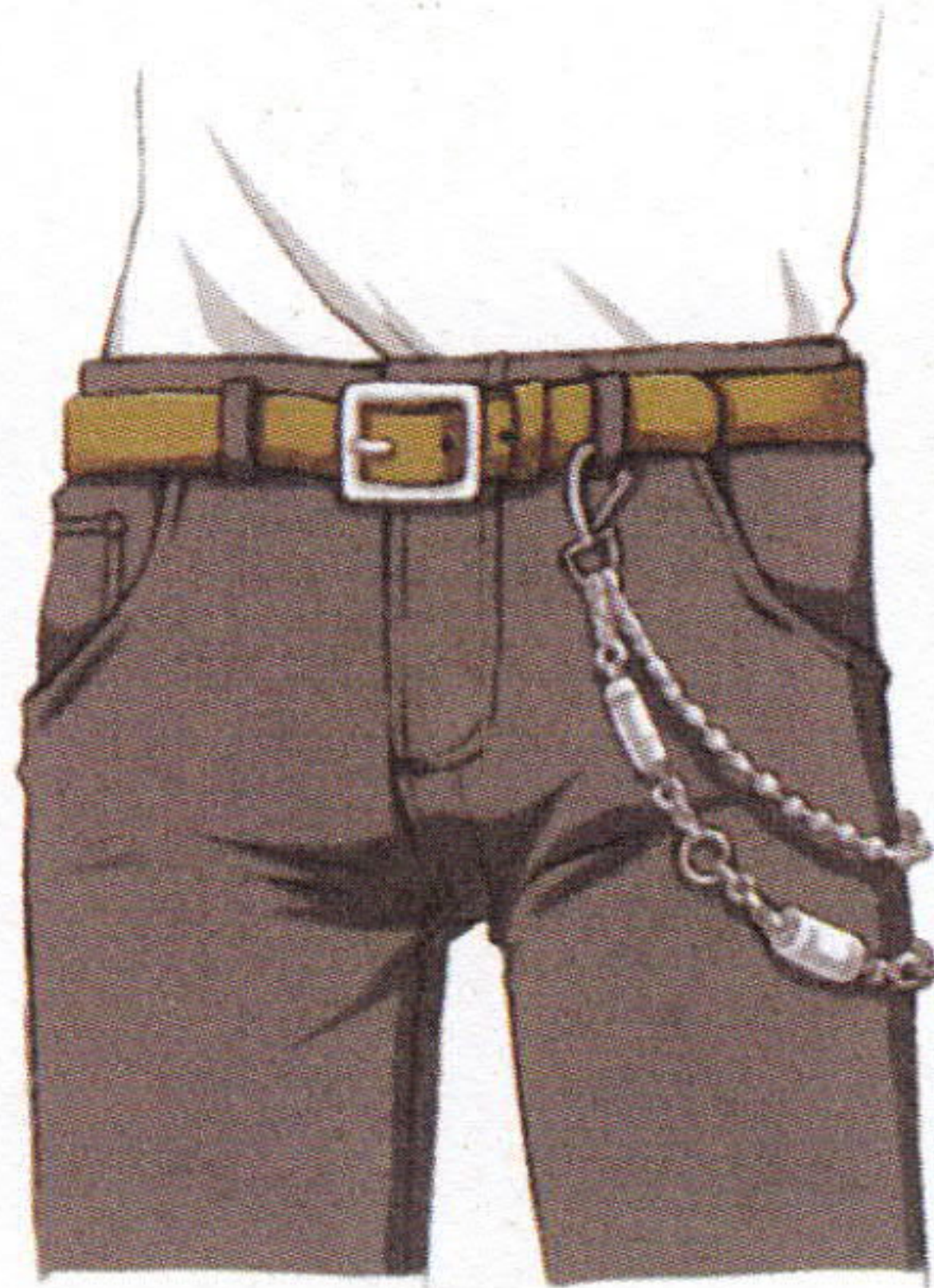

腕带

在腰上卷上链条，让角色显得有些夸张。

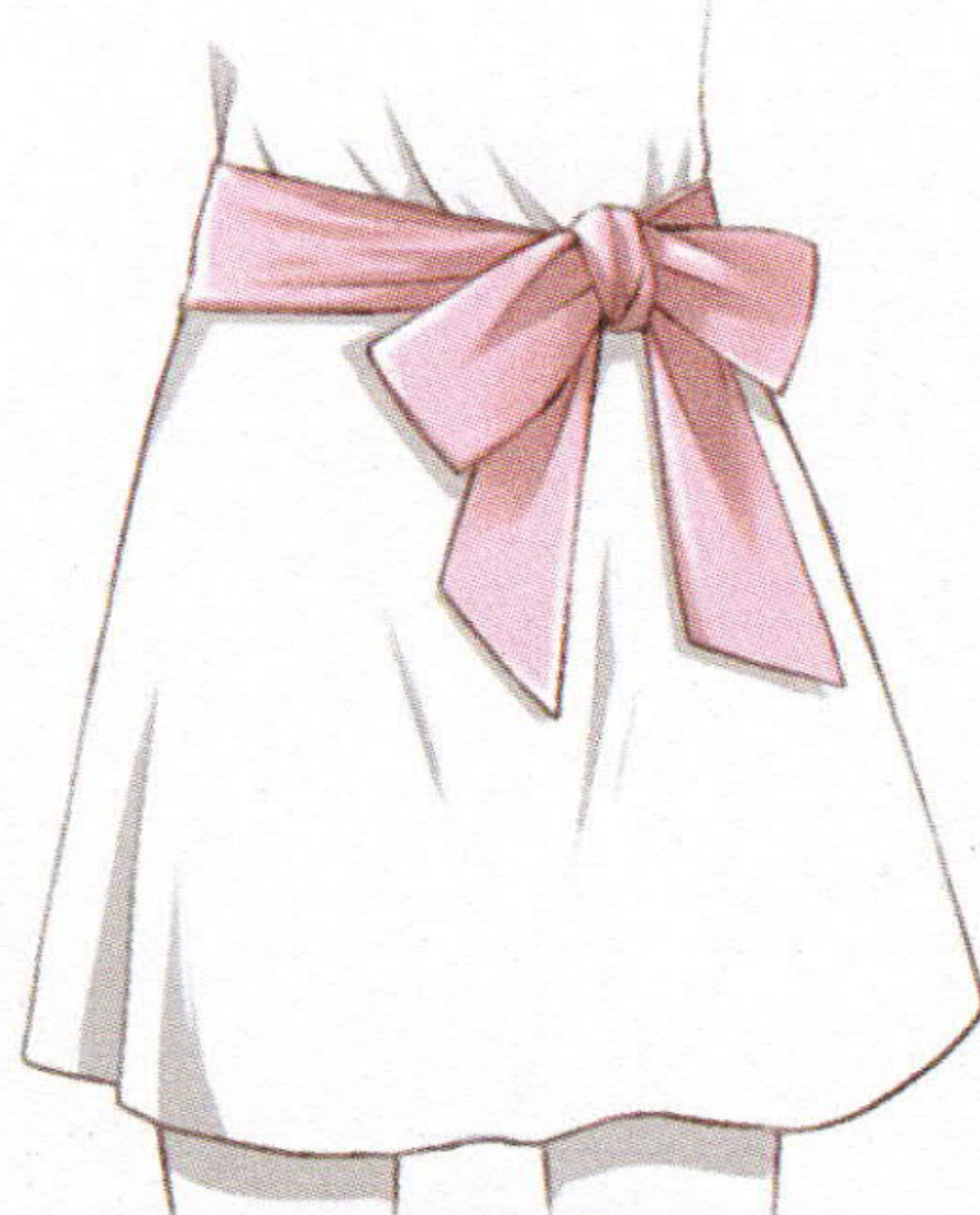

链条

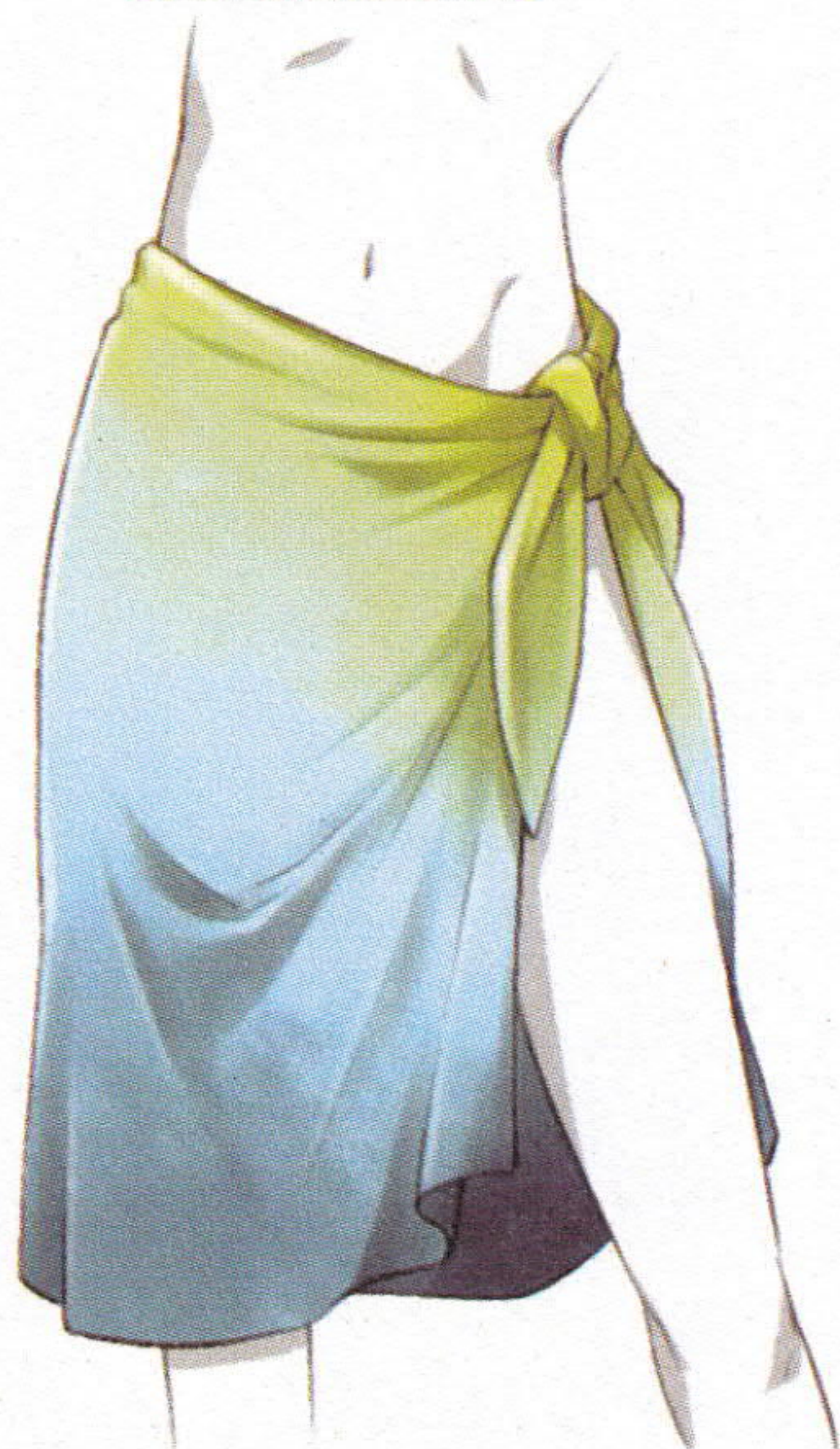

腰带

链条

饰带

缠腰布

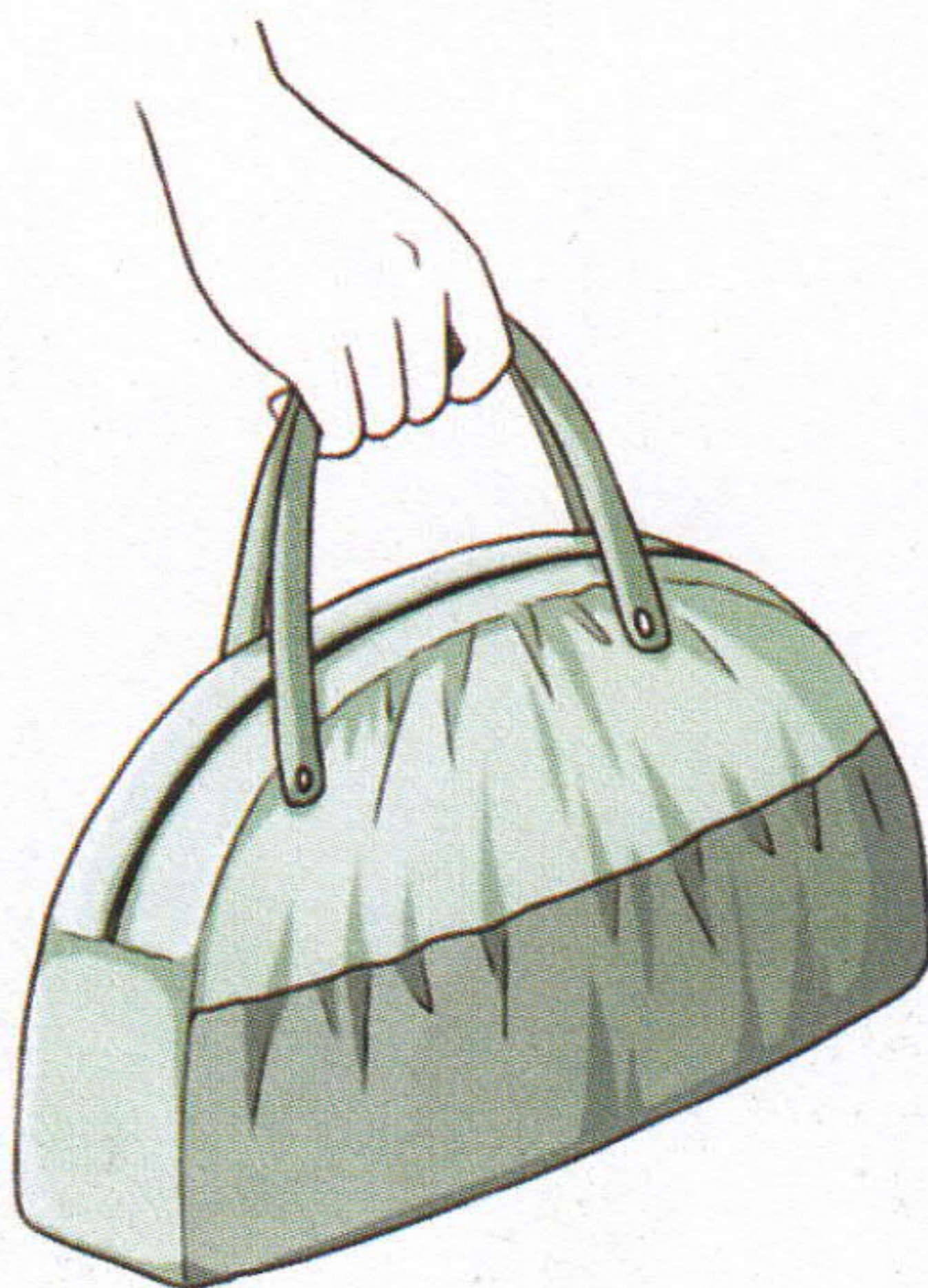
手持物品

●根据角色的设定，手持的包的样式也不同。请在样式、颜色和形状上多加注意。除了下面的以外，还有波士顿手提包、小挎包、大手提袋等种类。

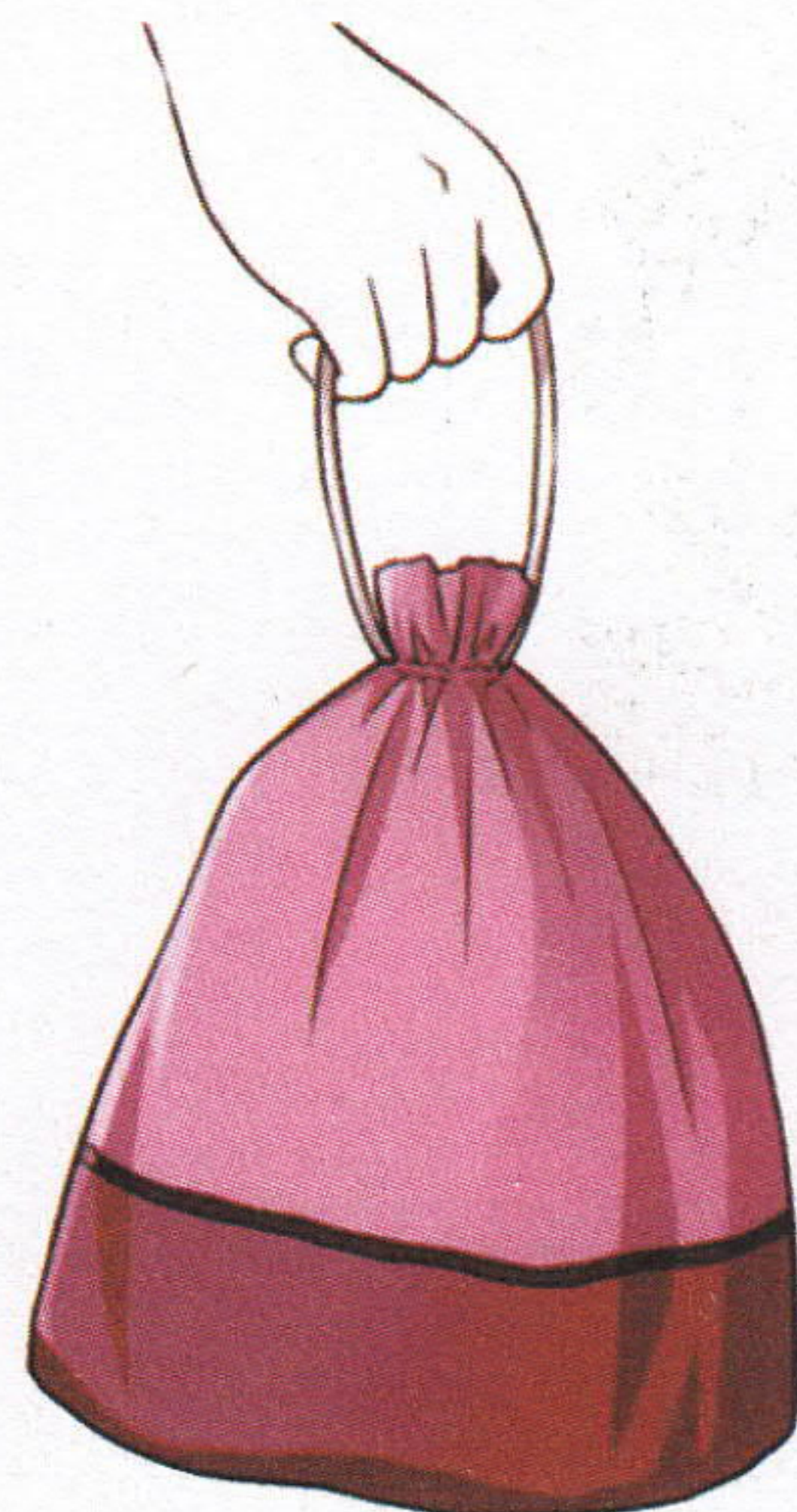
在腰上卷上链条，让角色显得有些夸张。

● 背包

● 手提包

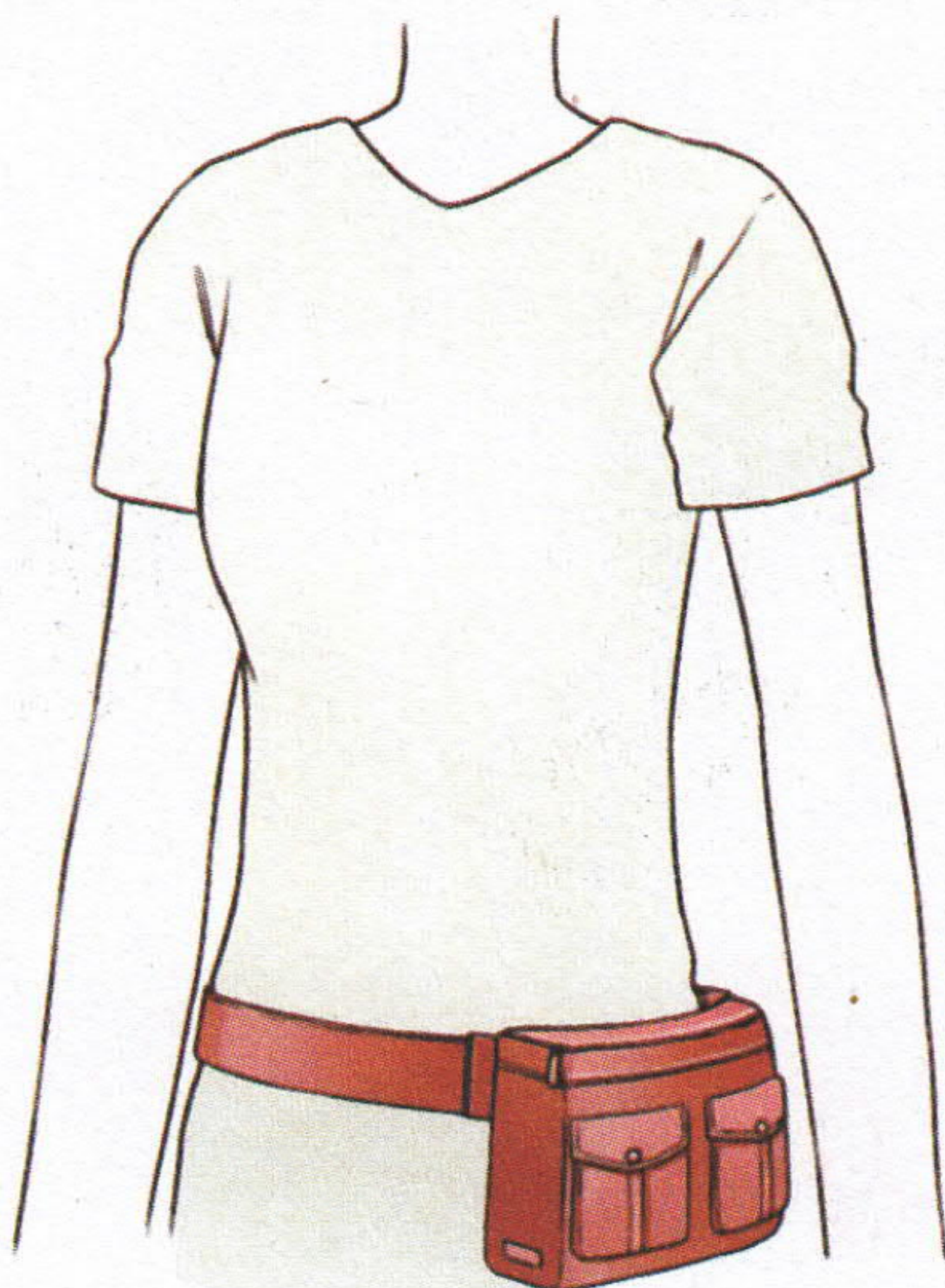

● 荷包

适合少女系的角色

● 挎包

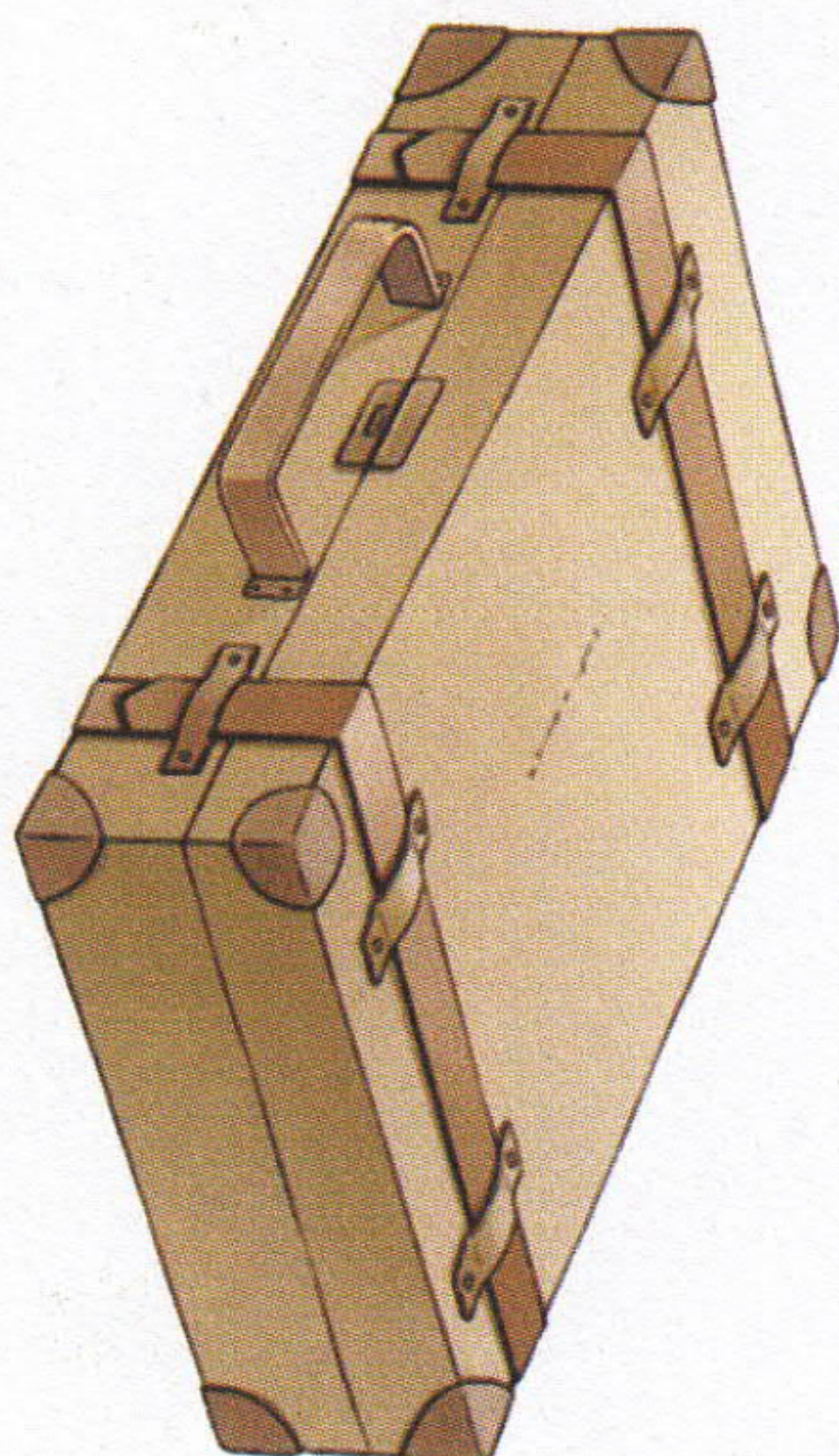

● 腰包

● 篮子

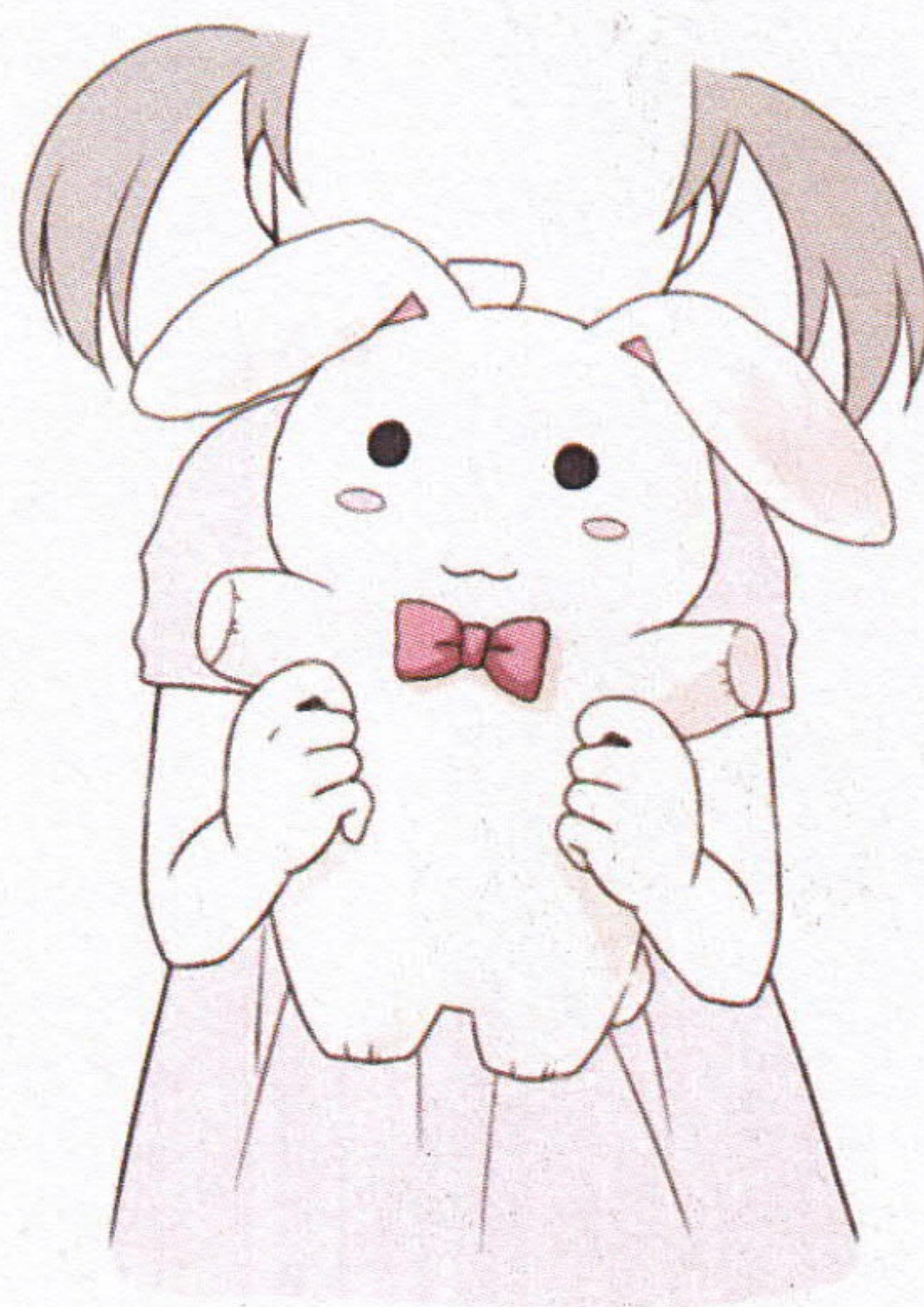
玩偶适合孩子以及洛丽塔风格的角色。

● 手提箱

● 旅行箱

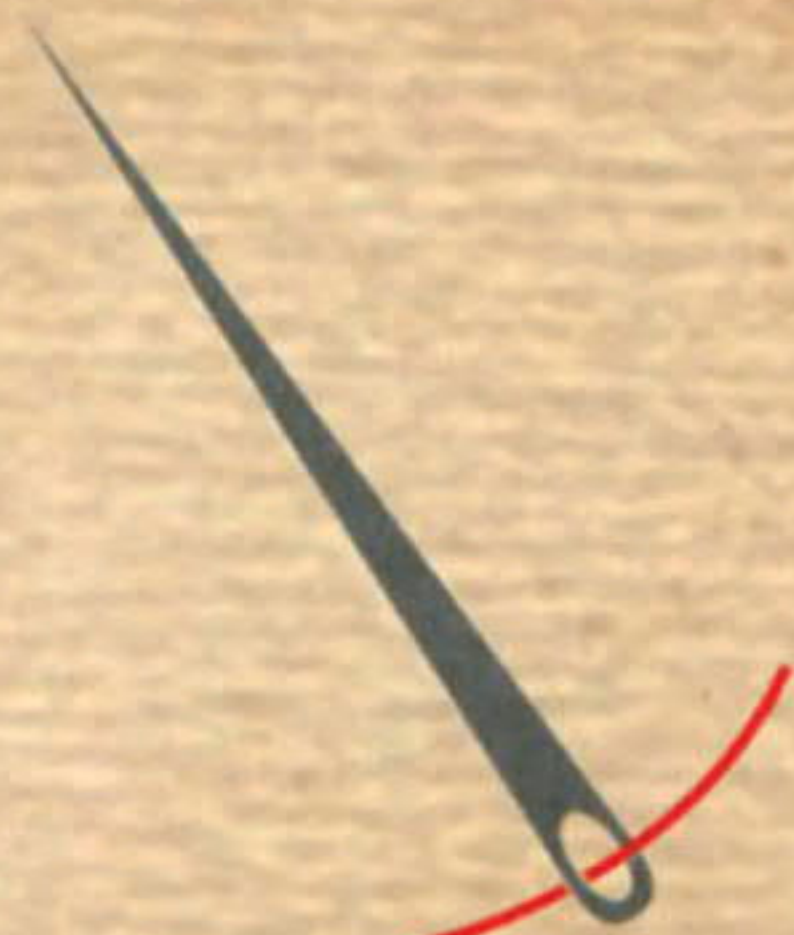
● 玩偶

Option

针子的服装房间

各种各样的发型

在整体的协调方面，不仅仅是服装，还要注意发型。请大家参考下面的专栏，寻找适合各种服饰的发型。充满个性的发型也可以成为角色的特点！

<女孩子·女性>

马尾辫

单边马尾

短发

梳起的头发

双马尾

Half up

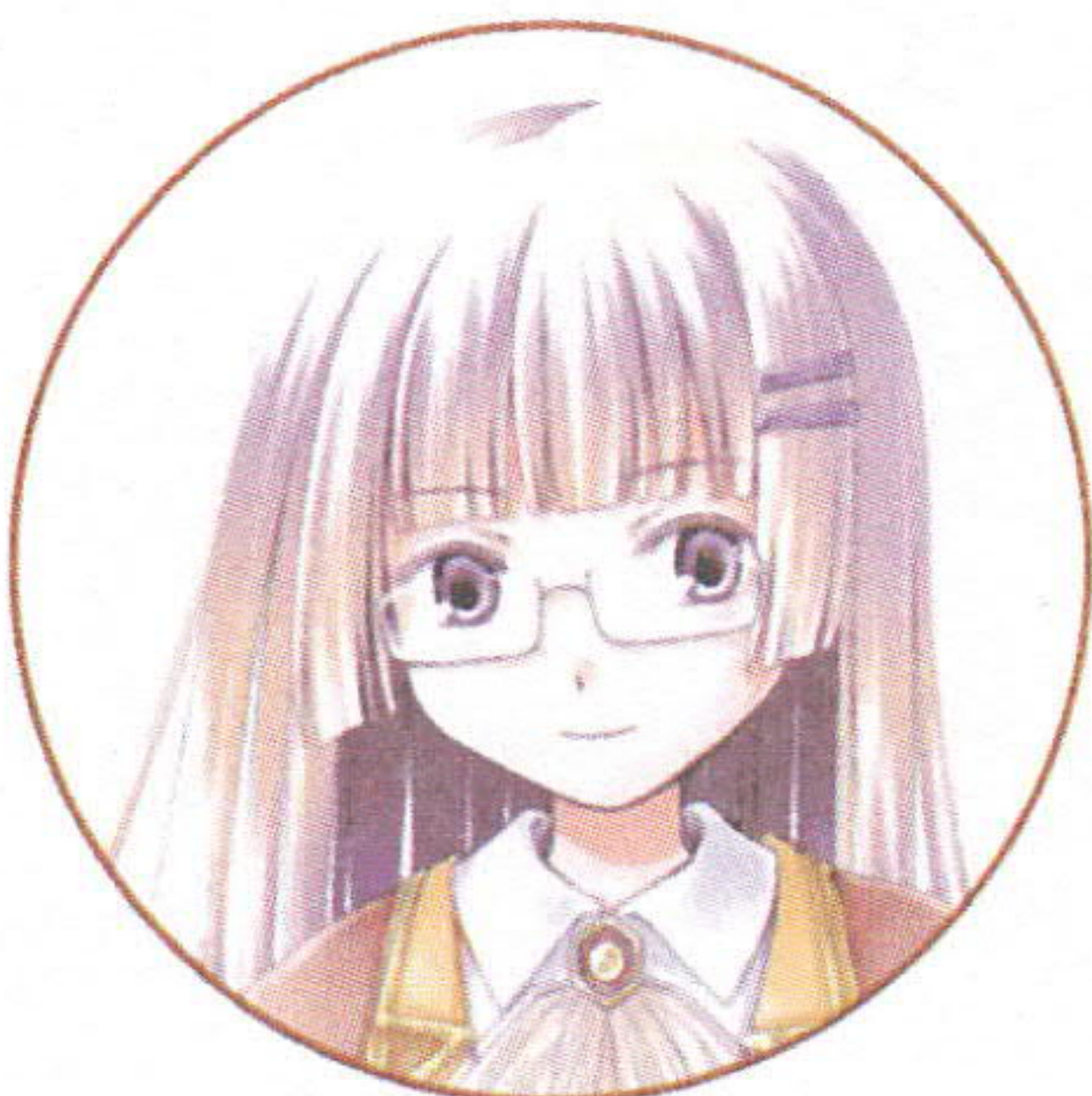
齐发

团子头

垂肩辫

公主头

披肩发

卷发

<男孩子·男性>

中分

七三分

短发

长发

Chapter 4: Deco 装饰

Chapter 4: Deco 装饰

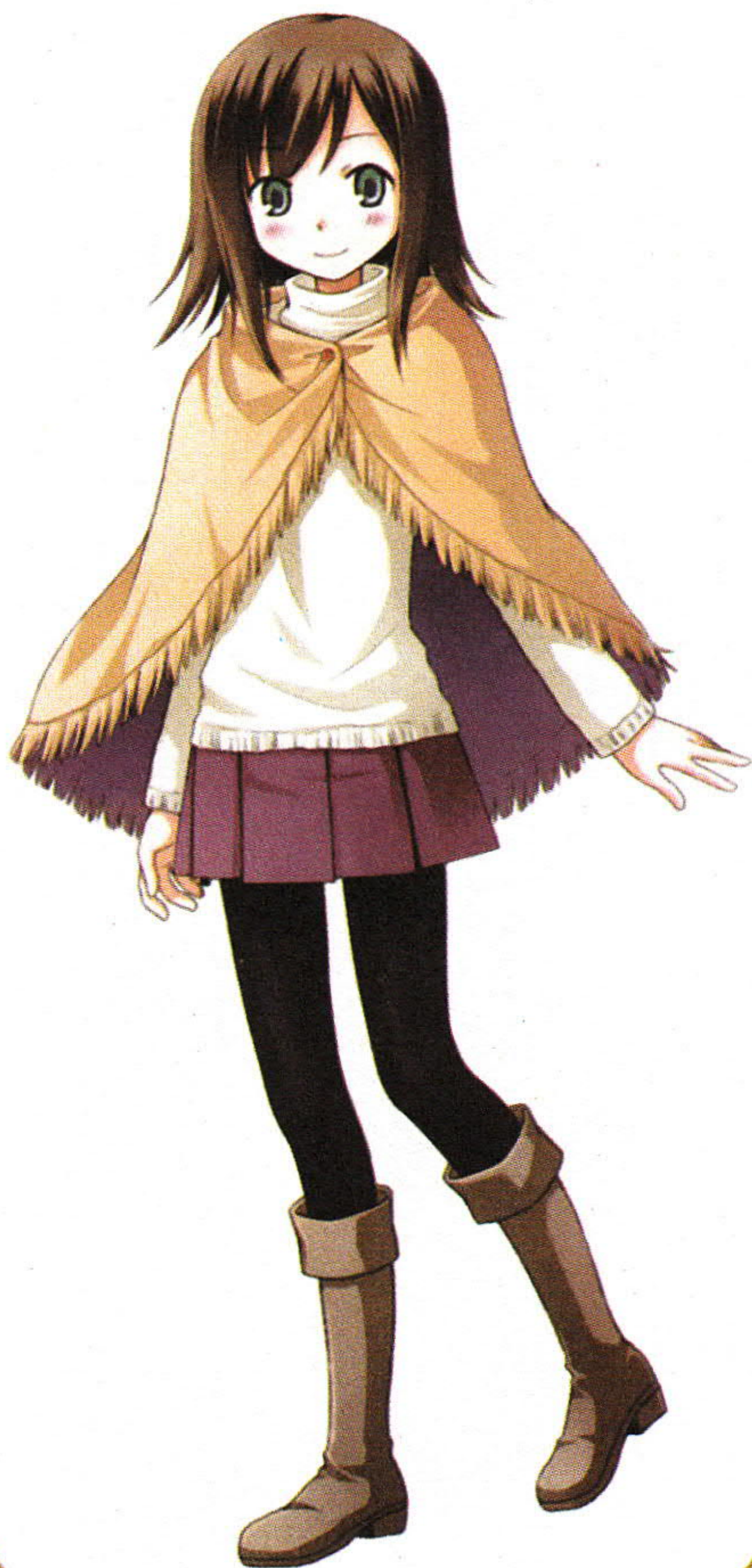
“在设计好服装之后，总觉得还差点什么……”当你这么想的时候，说不定只是缺少了一些装饰罢了。在服装的各部分加上一些装饰，让它变得更加华丽，也让角色的个性更丰富。

花纹·线·印记

●当说到“星星”的时候，也会因为线条的画法、角的数量、颜色的区别等而有无数的种类。波浪线由于其简单的造型，很容易配置在服装上。

原来的服装

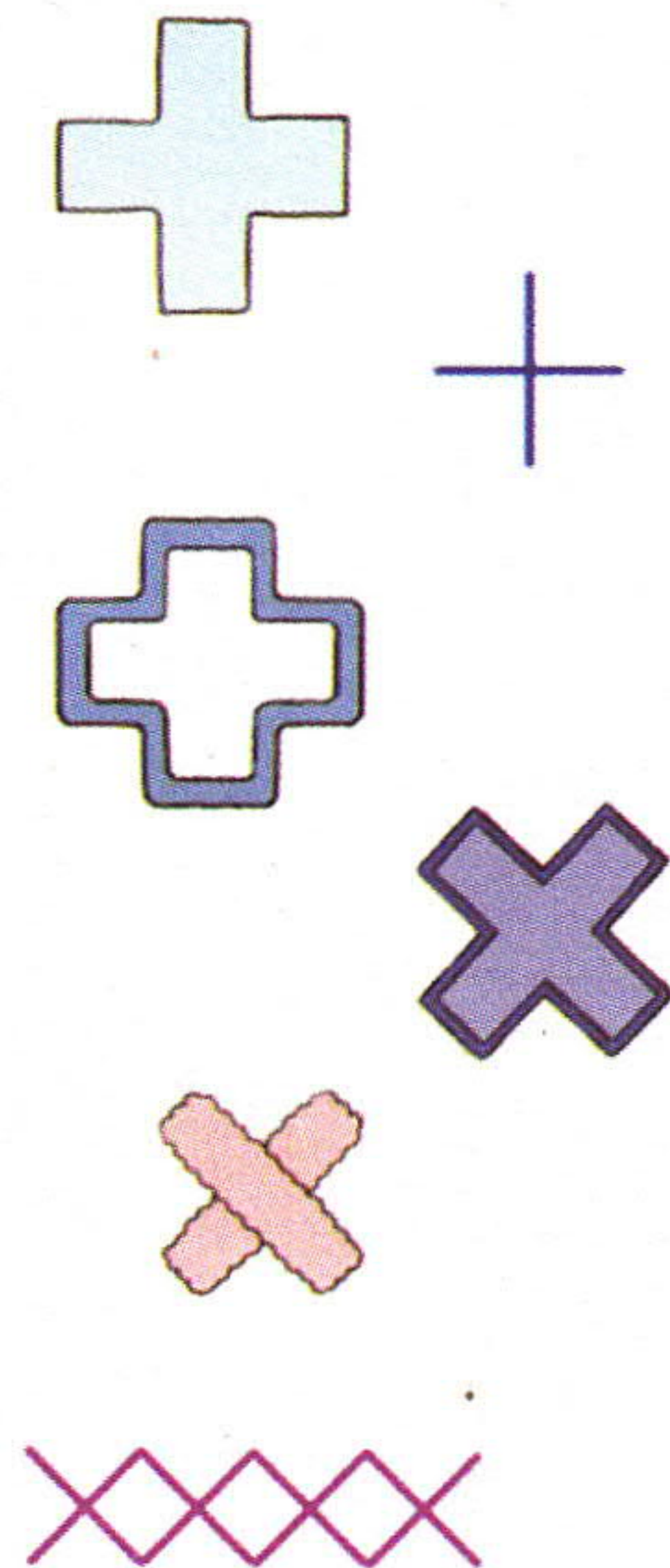
●白色的高领毛衣外面披着披肩。下身是茶色的靴子配上黑色的紧身裤。整体看来没有什么生气，也就是所谓的没有重点。

●就让我们为这套服装装点一些装饰，当然并不需要把这些装饰一股脑地都花上，只需要适当地画一部分。

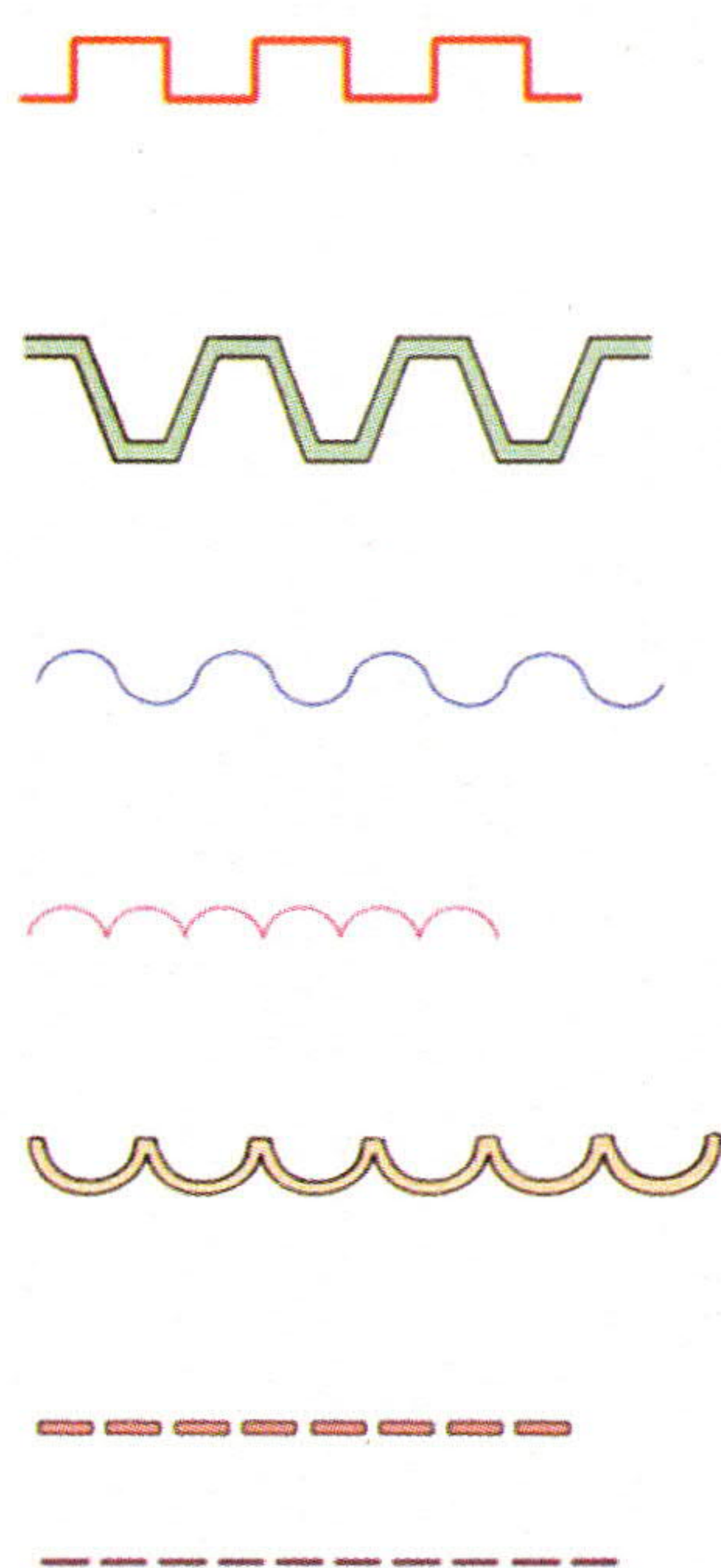
星星

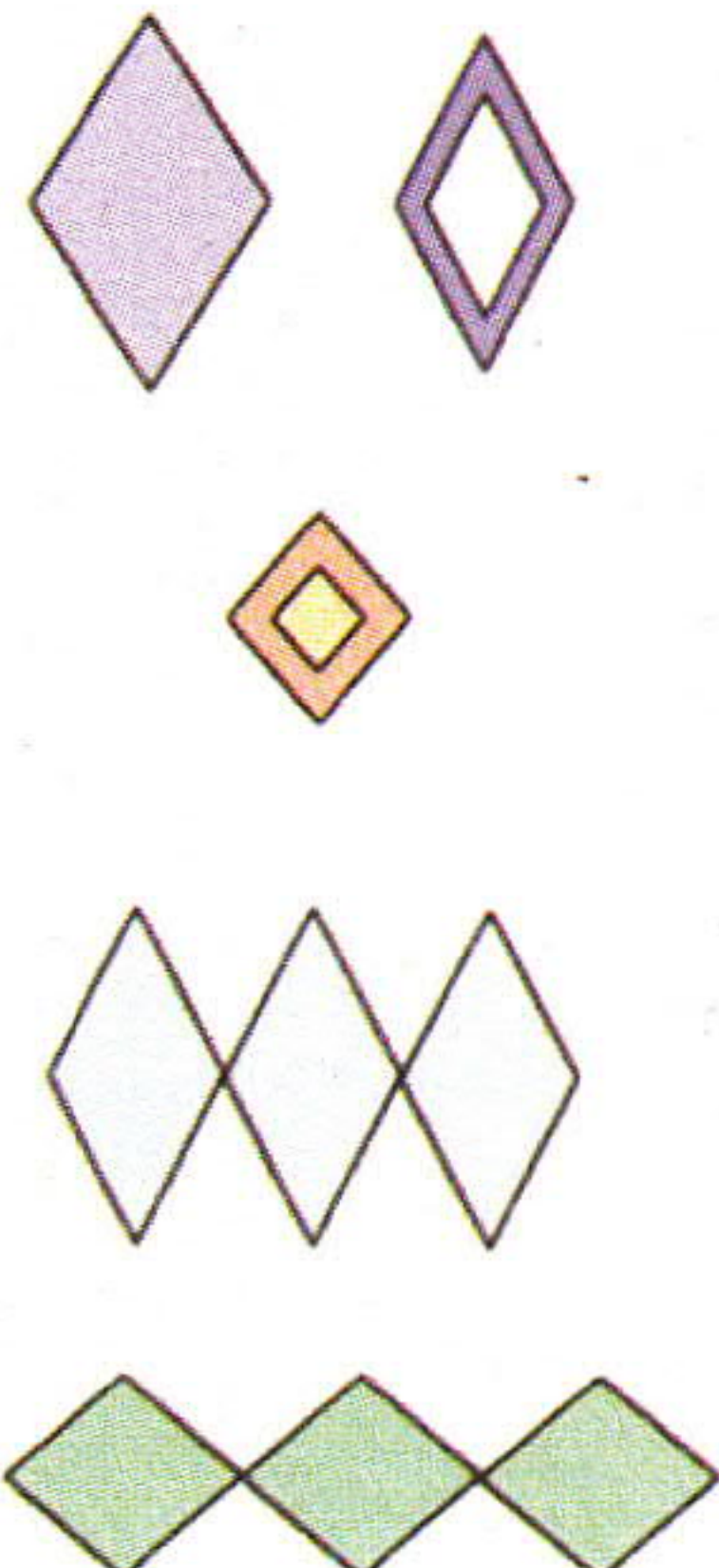
十字

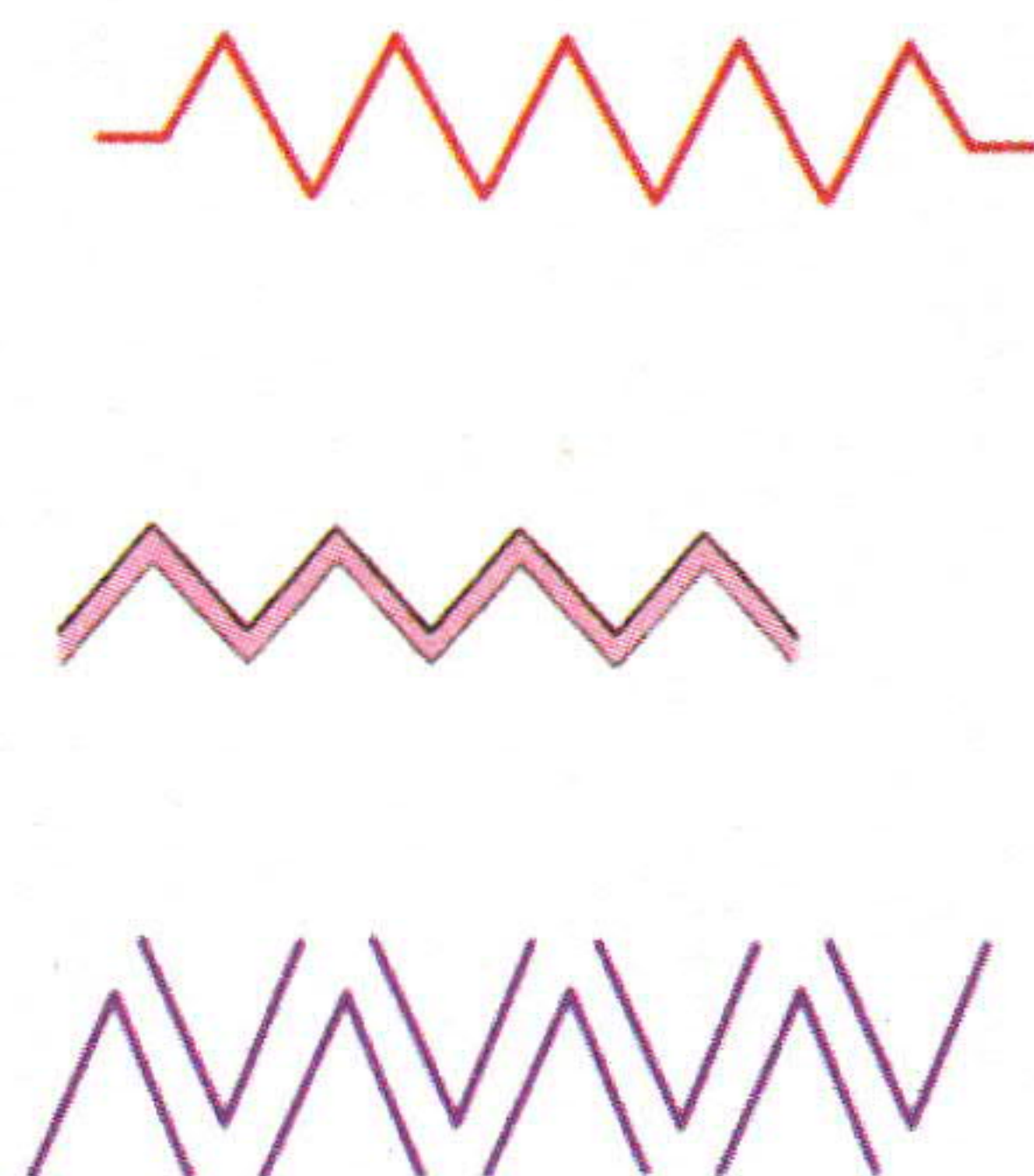
折线·点线

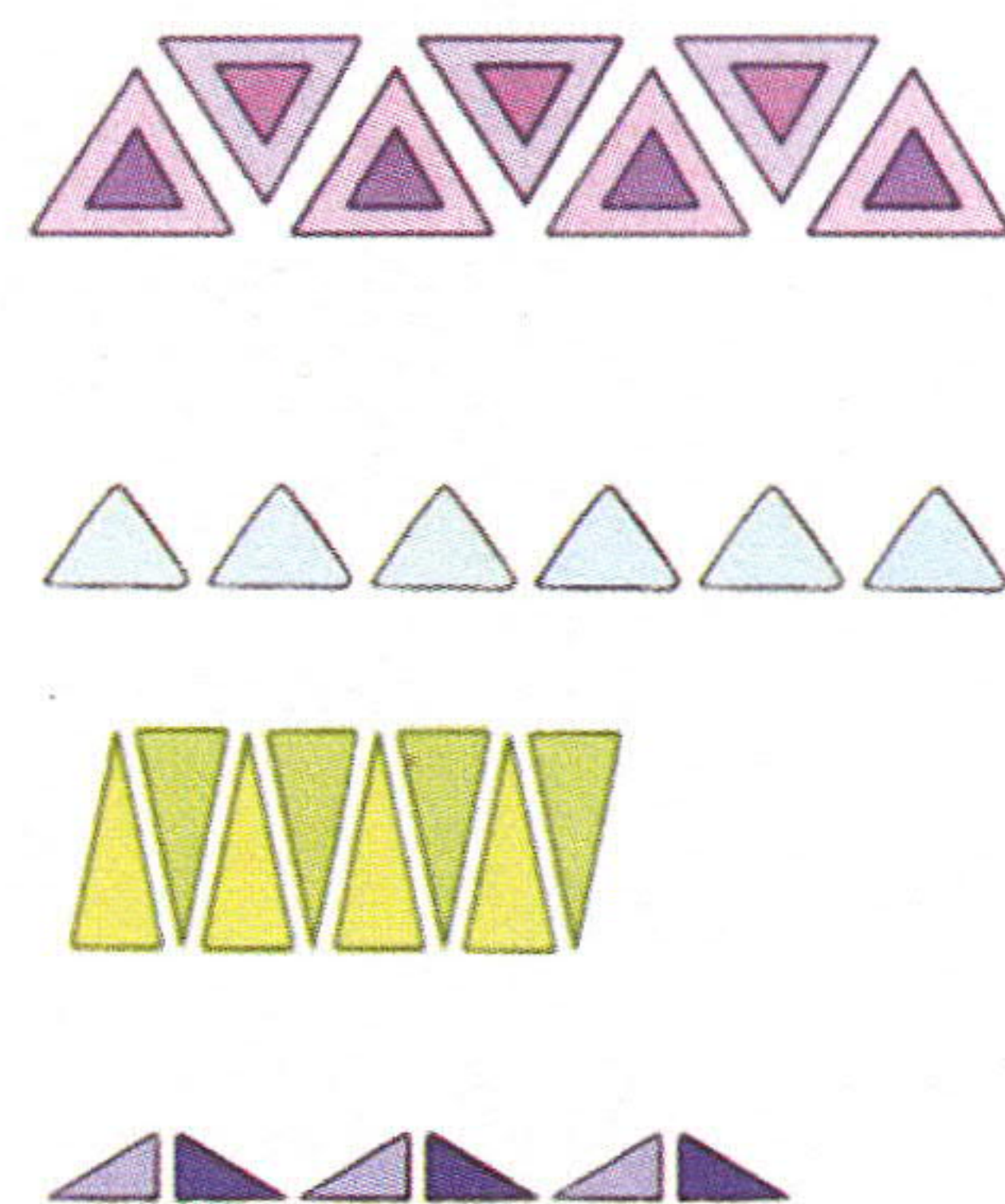
菱形

波浪线

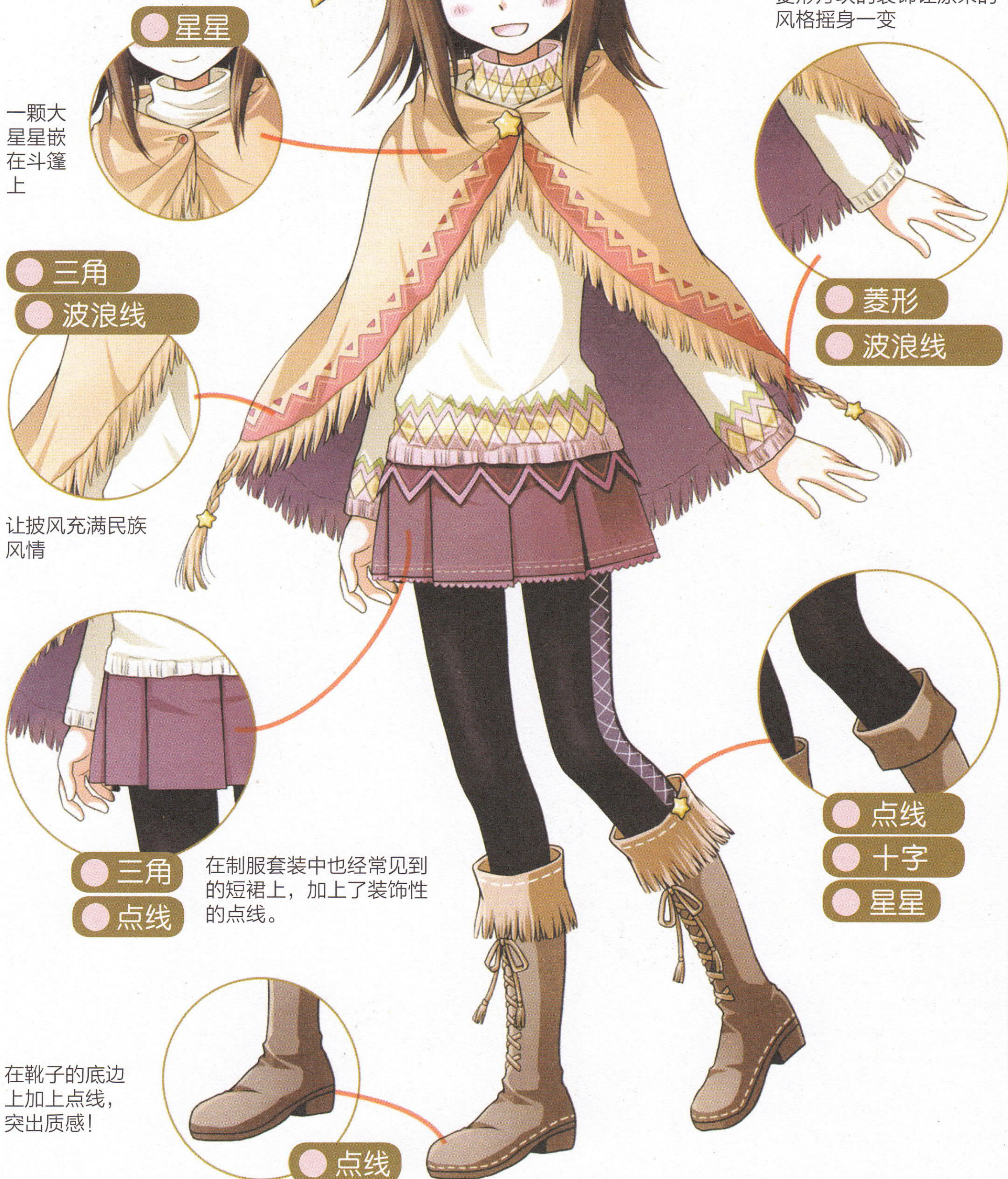
三角形

Decorate !

●在披风和毛衣的边角上添加上装饰，让服装给人以一种温暖和华丽的感觉。在披风和头发上的星星装饰也让角色变得更加时尚。在靴子上的装饰穗和鞋带也栩栩如生。

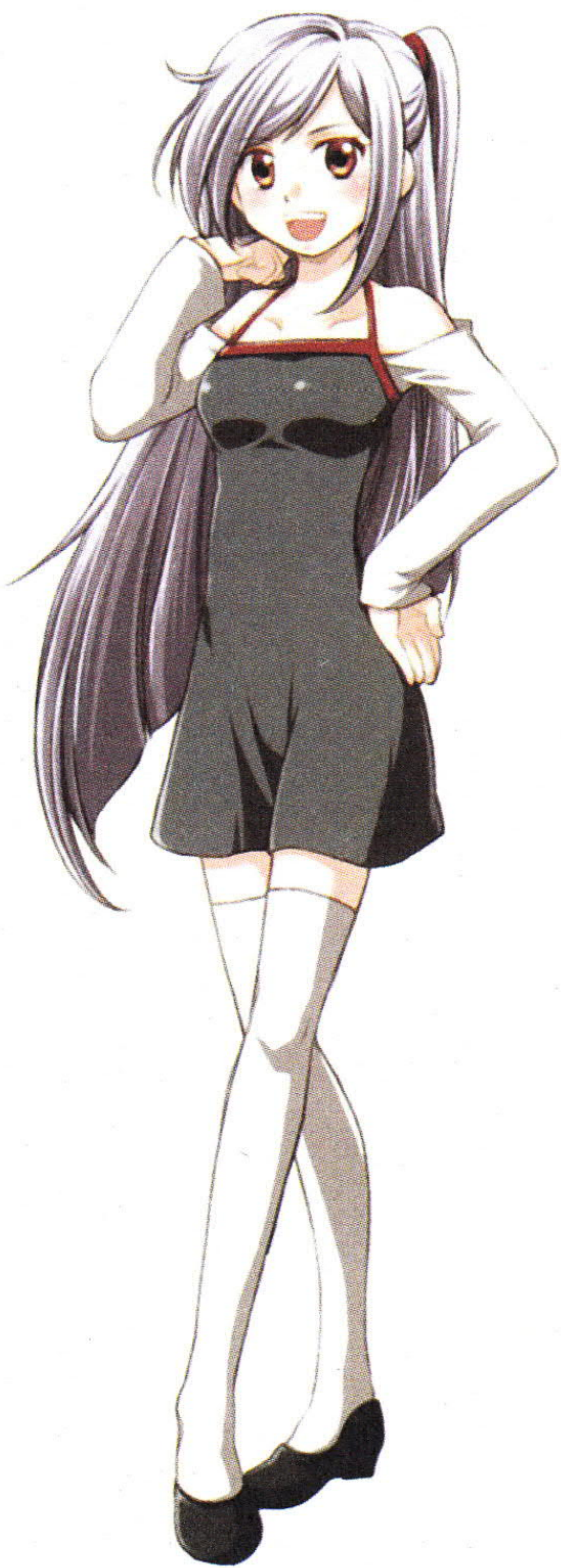

装饰·花纹·符号

●水珠花纹、格子纹等是古今通用的花纹。水珠花纹的大小和线条的粗细、不同的颜色等要素，也会给人以不同的印象。在缎带和花边上有丰富的种类。

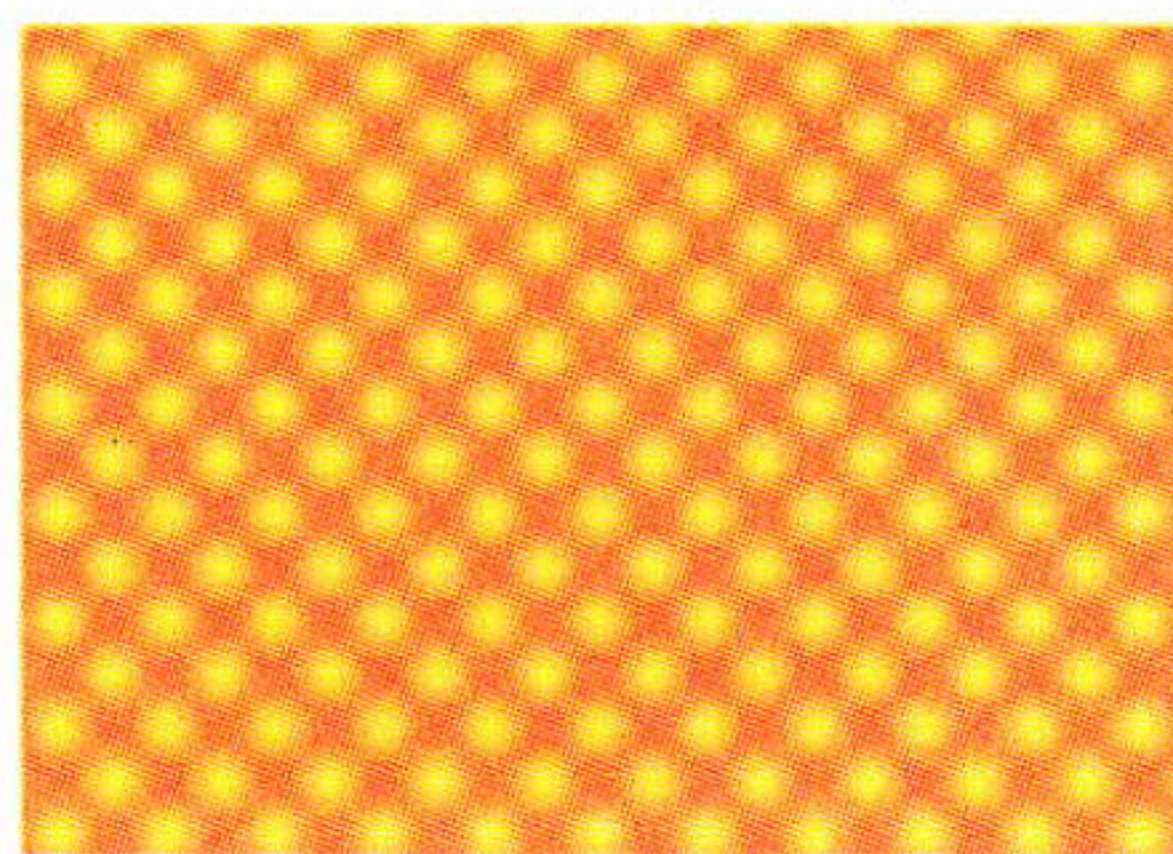
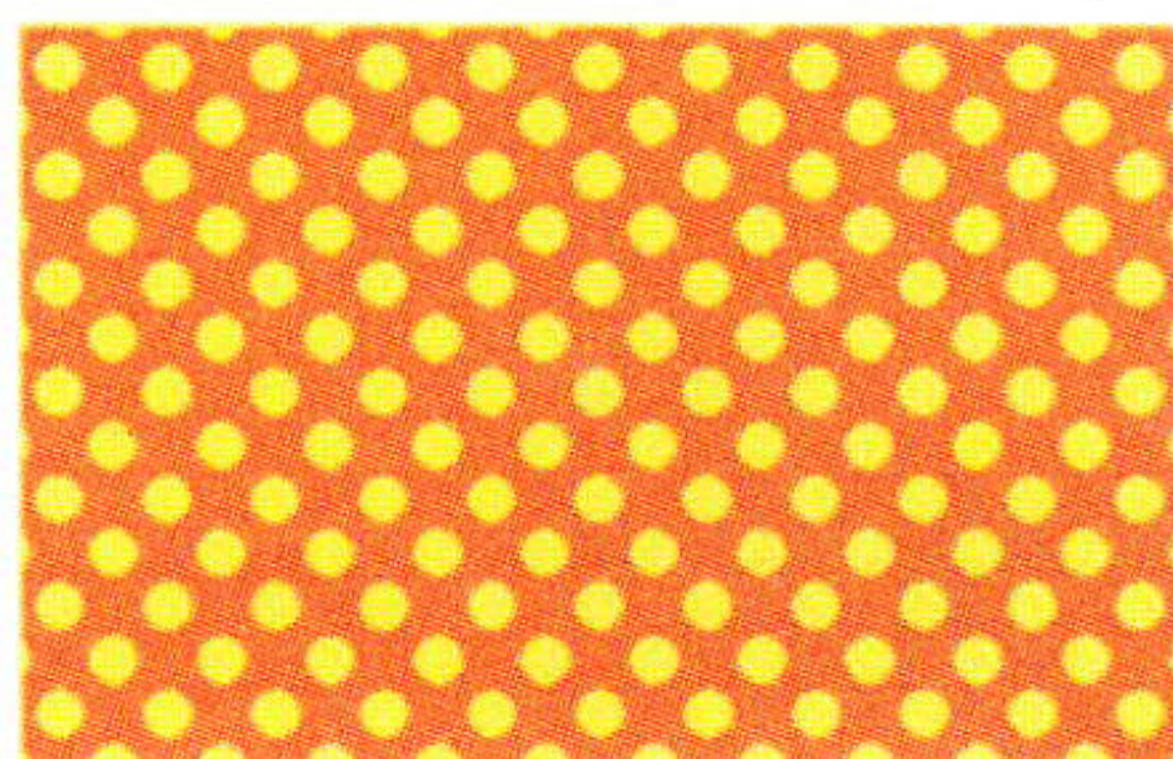
● 原来的服装

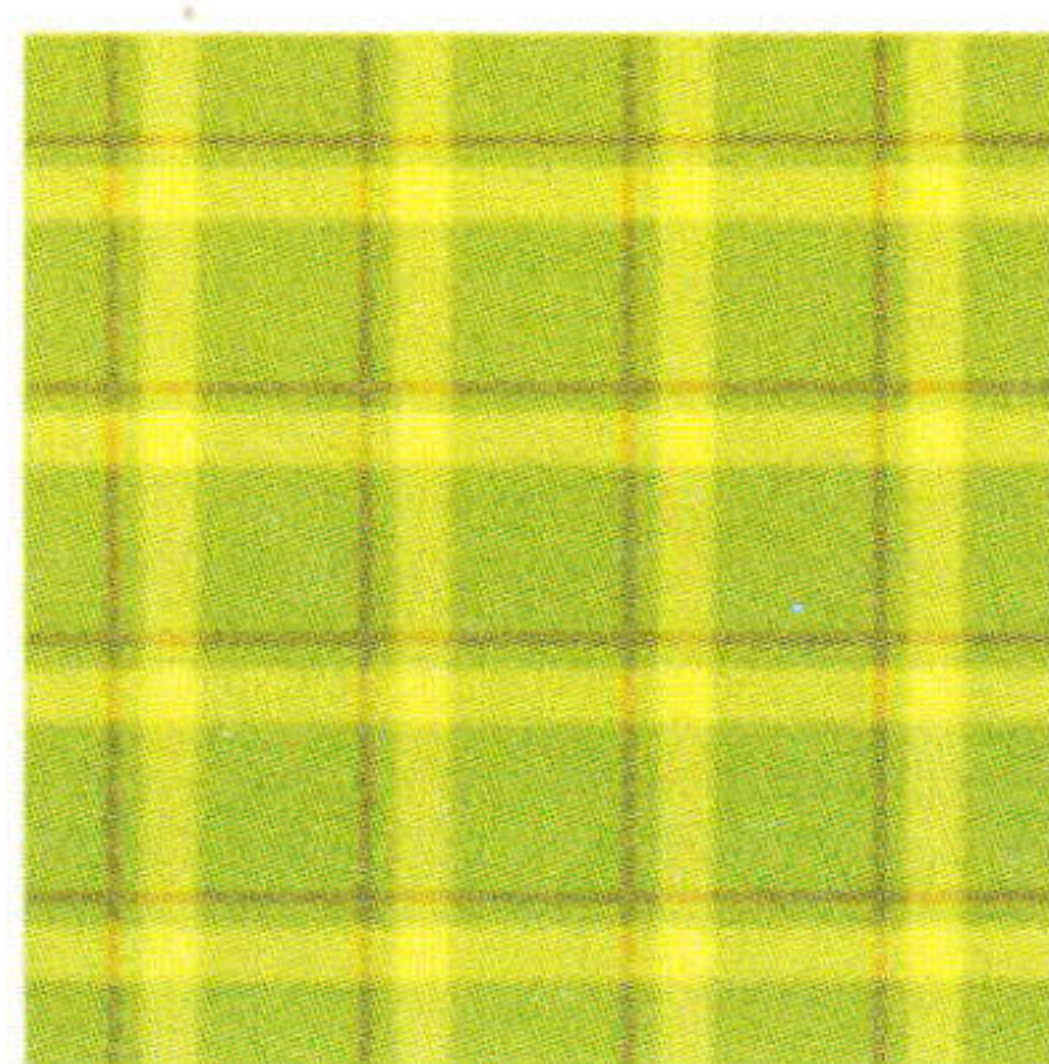
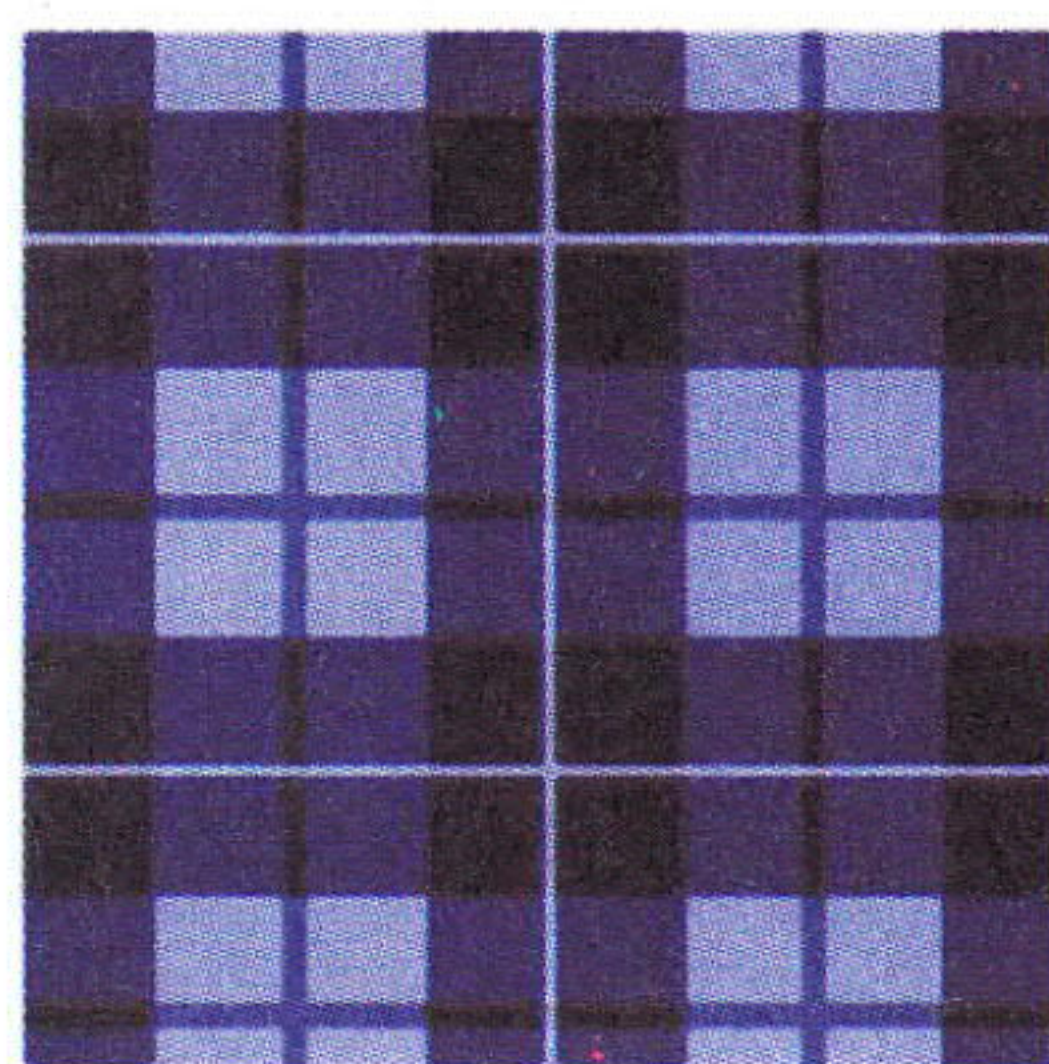
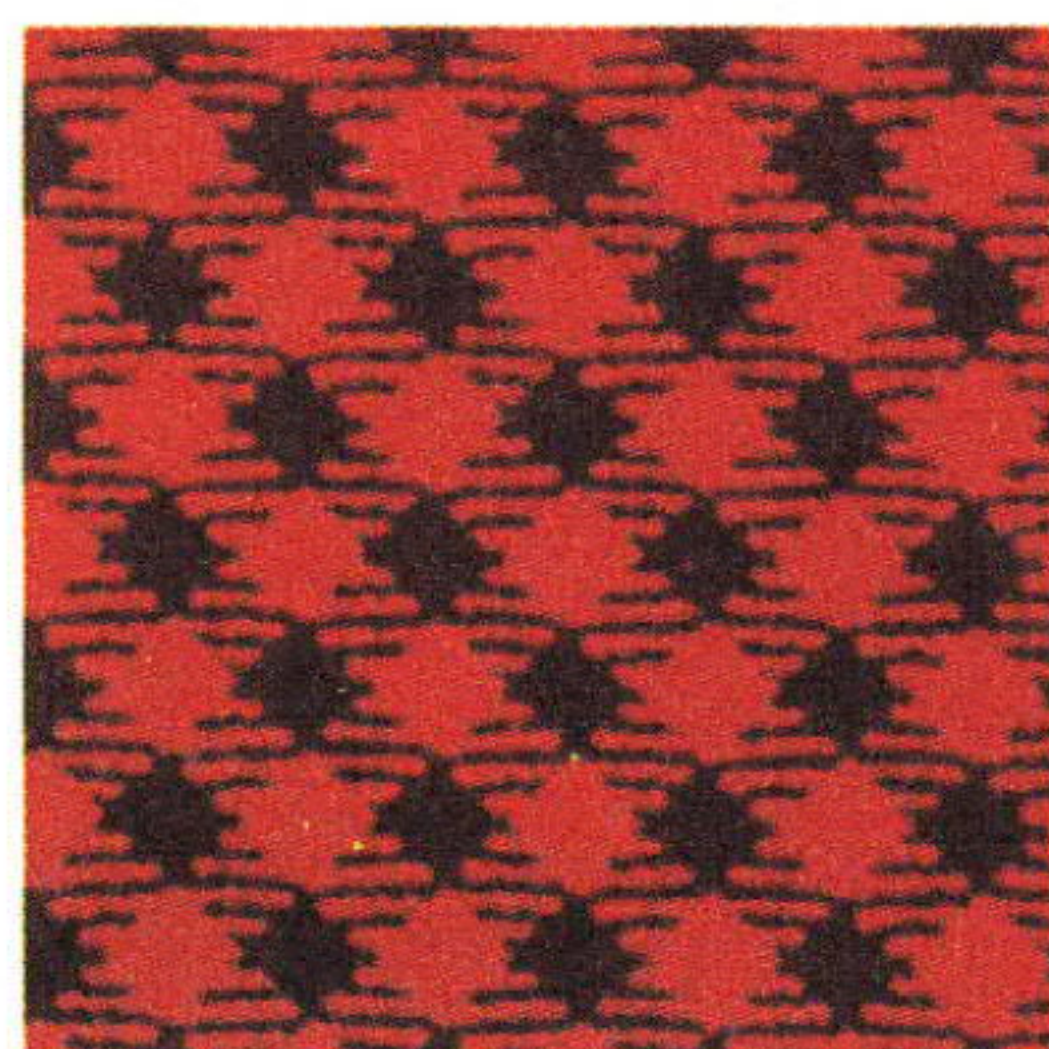
●灰色的吊带风连衣裙，套在外面的吊带裙和高筒袜是这套服装的亮点，但单调的颜色让人觉得这套服装很普通。

●即使只是使用少量的花纹，也会大大改变服装给人的印象。但要注意如果花纹用的太多，反而会给人过于复杂的感觉。因此，没有必要在服装整体上都加上花纹，而只需要在重点的部分，比如缎带、花边上加上就行了。

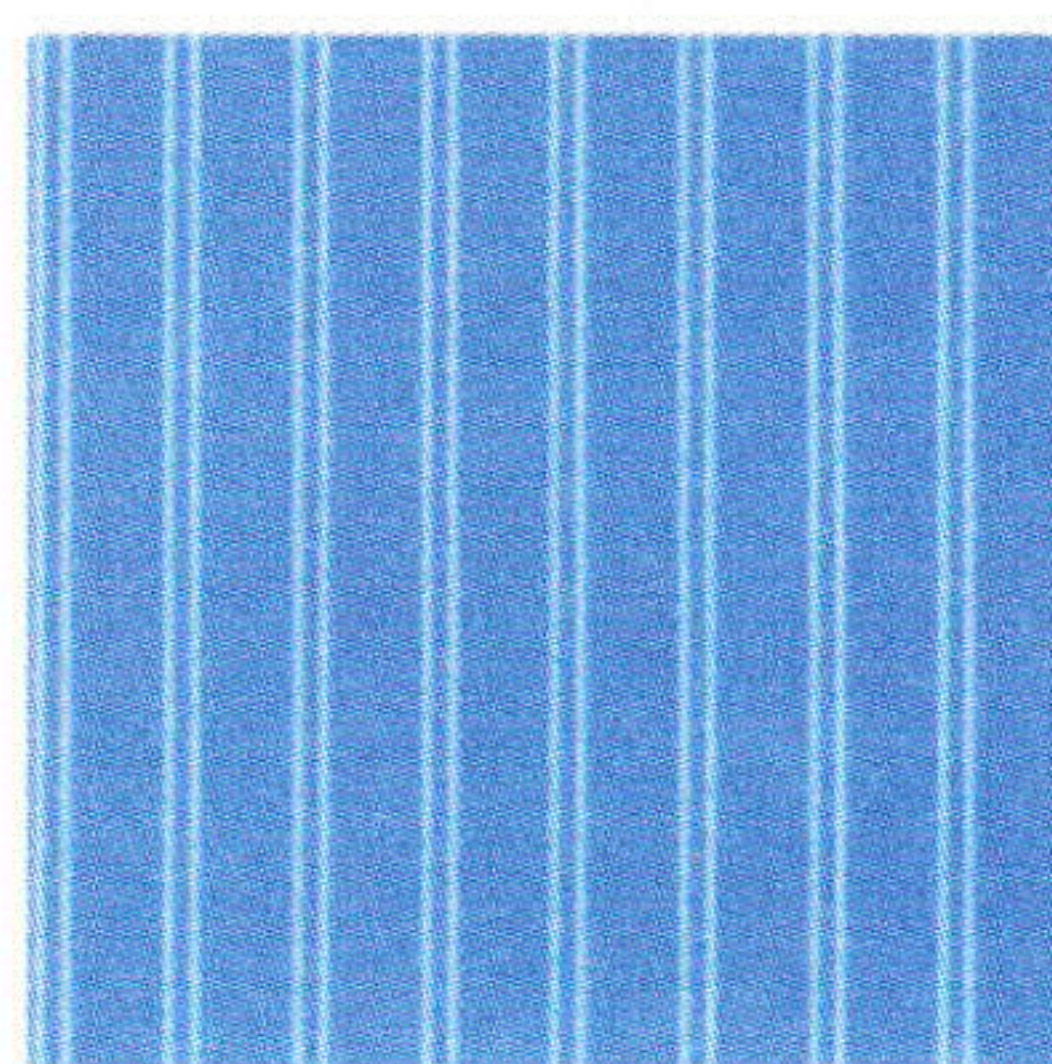
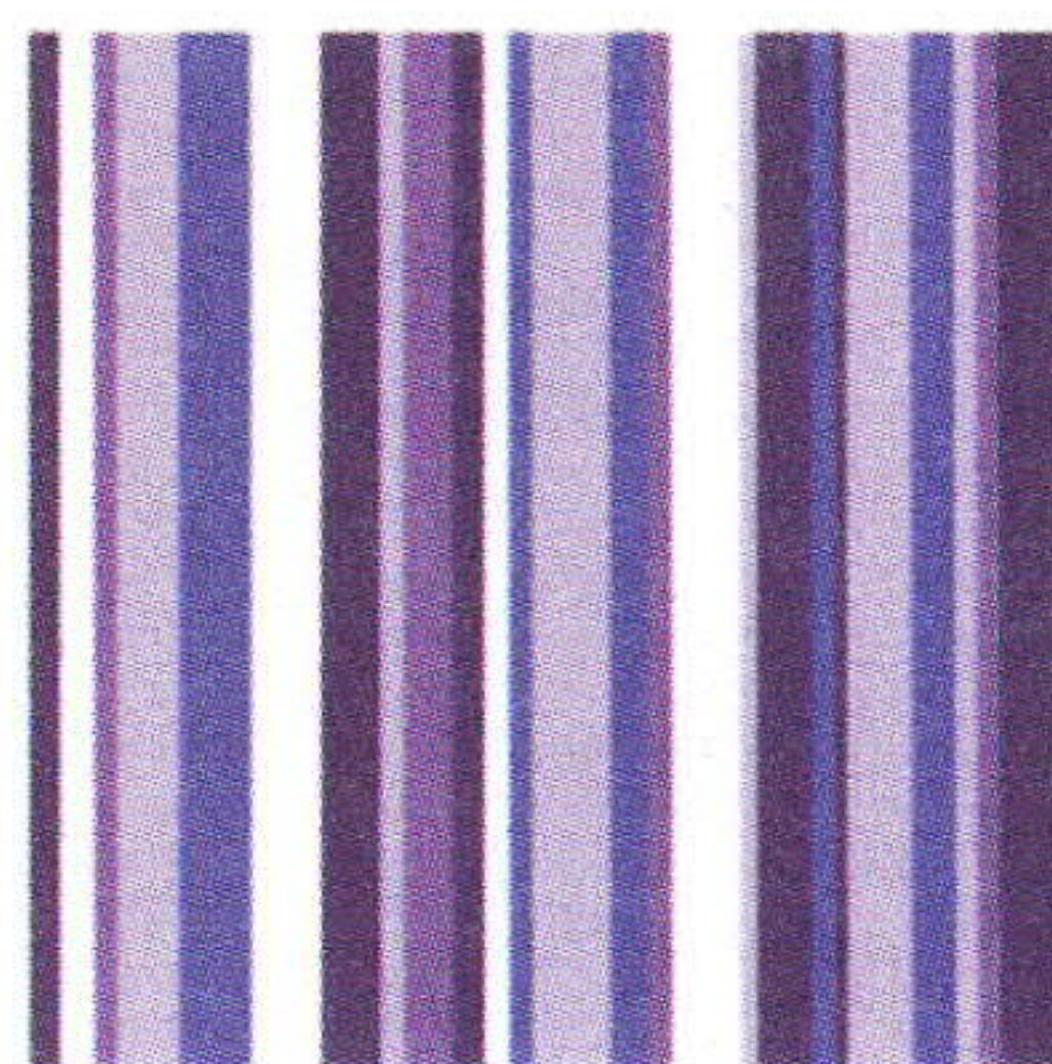
● 水珠花纹

● 格子纹

● 条纹

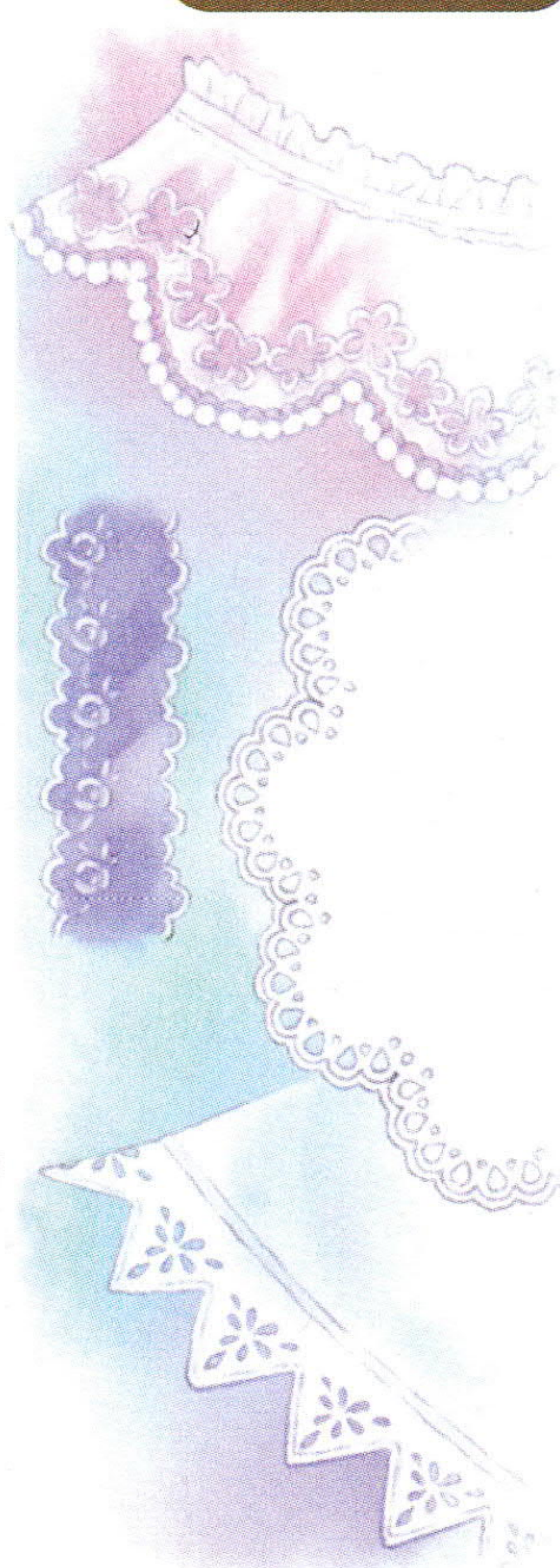
● 心形花纹

● 缎带

● 花边

Decorate !

●从简朴的服装到华丽服装的大变身！同样形状的缎带和心形花纹的装饰，被添加在袖子，袜子和靴子上。如果添加的装饰太多的话，会导致颜色过于混乱，但如果使用相似样式的装饰的话，则会突出全身的统一感。

● 水珠图案

● 缎带

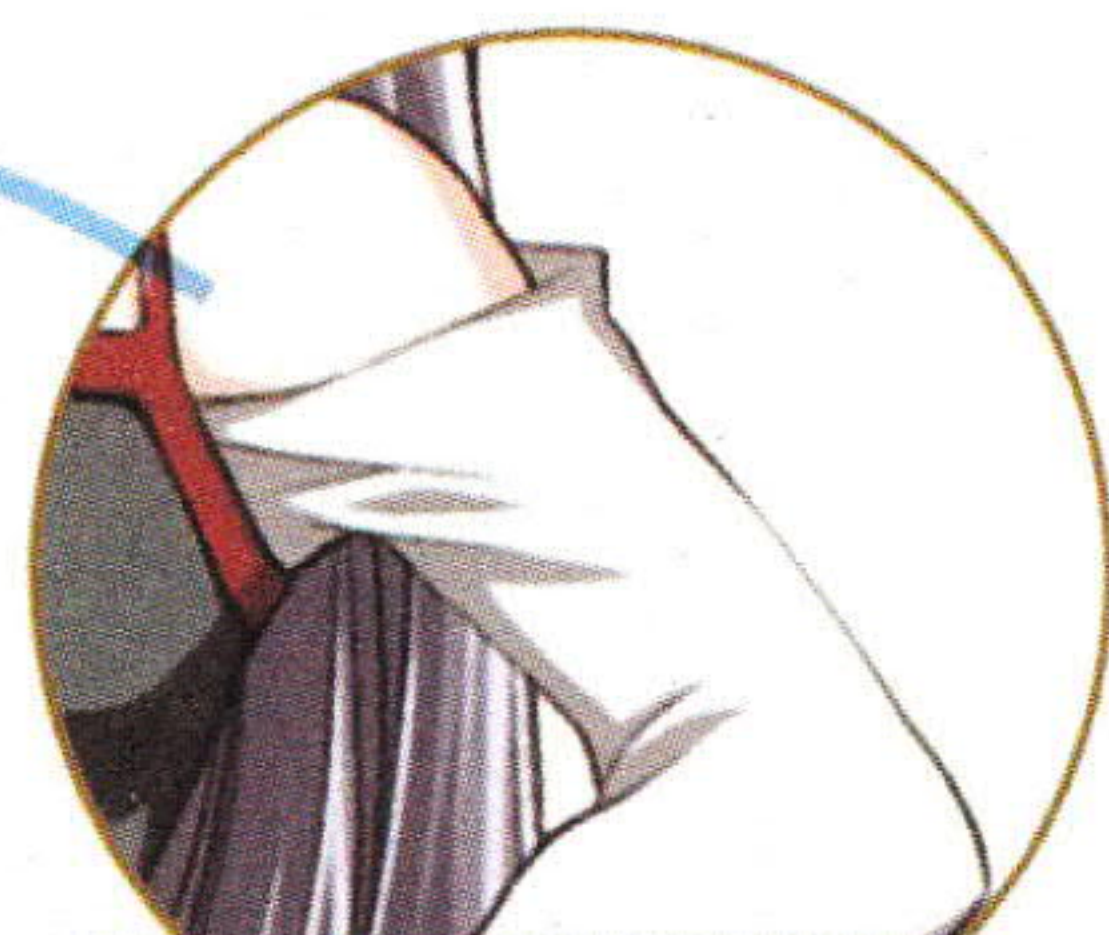
与腰部的装饰带搭配的缎带和与靴子上图案相似的心形装饰，体现出服装的统一感

● 水珠花纹

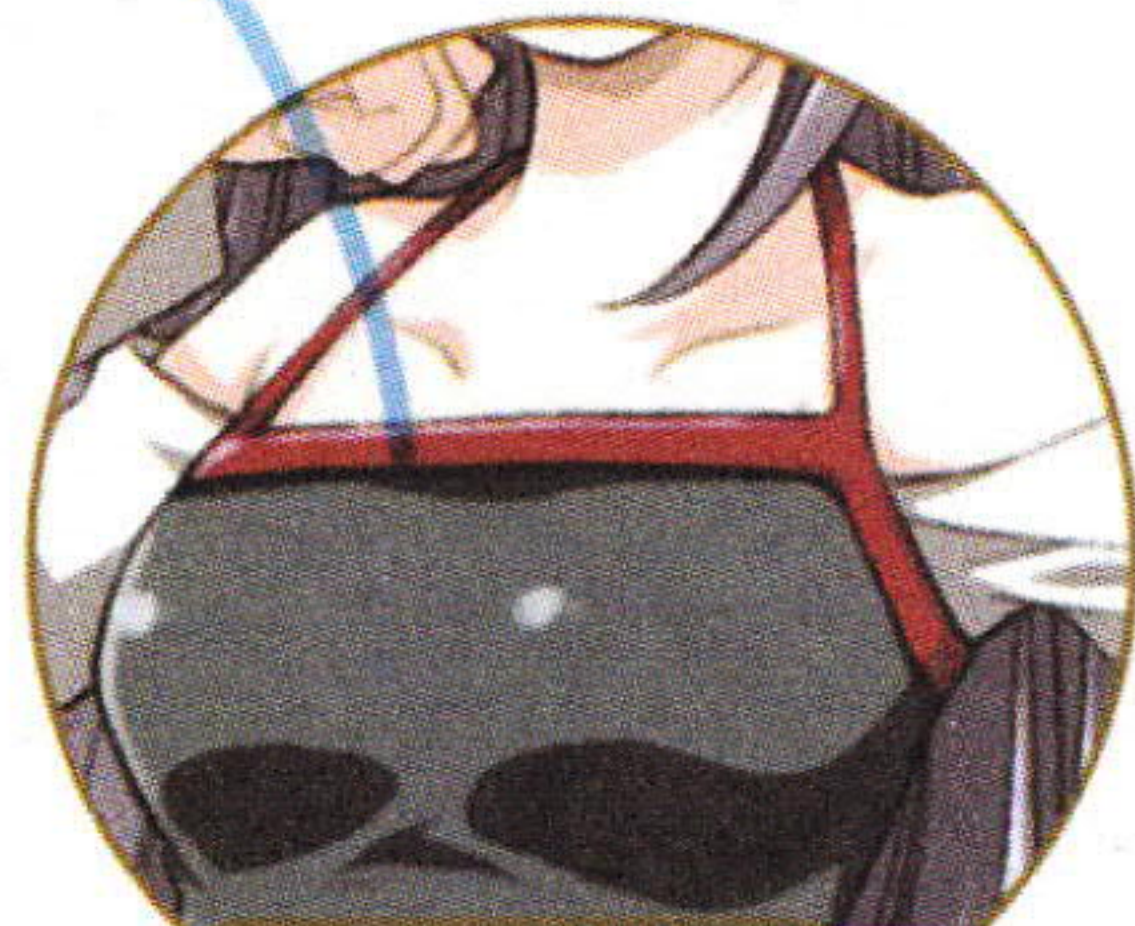
● 条纹

在原本颜色单调的袖口上添上较宽的条纹，给人一种明亮的印象

● 心形装饰

● 缎带

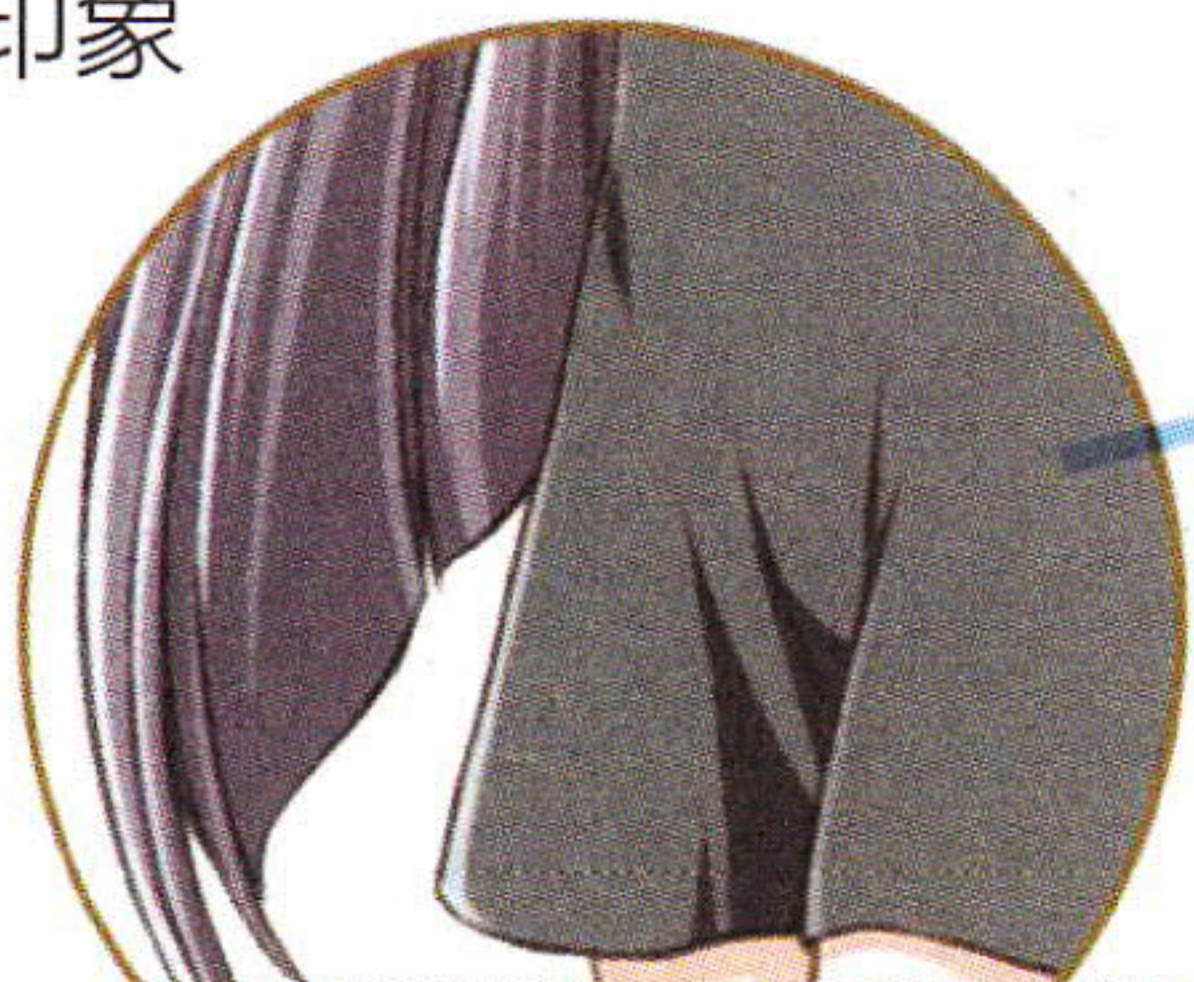

● 花边

● 格子纹

● 缎带

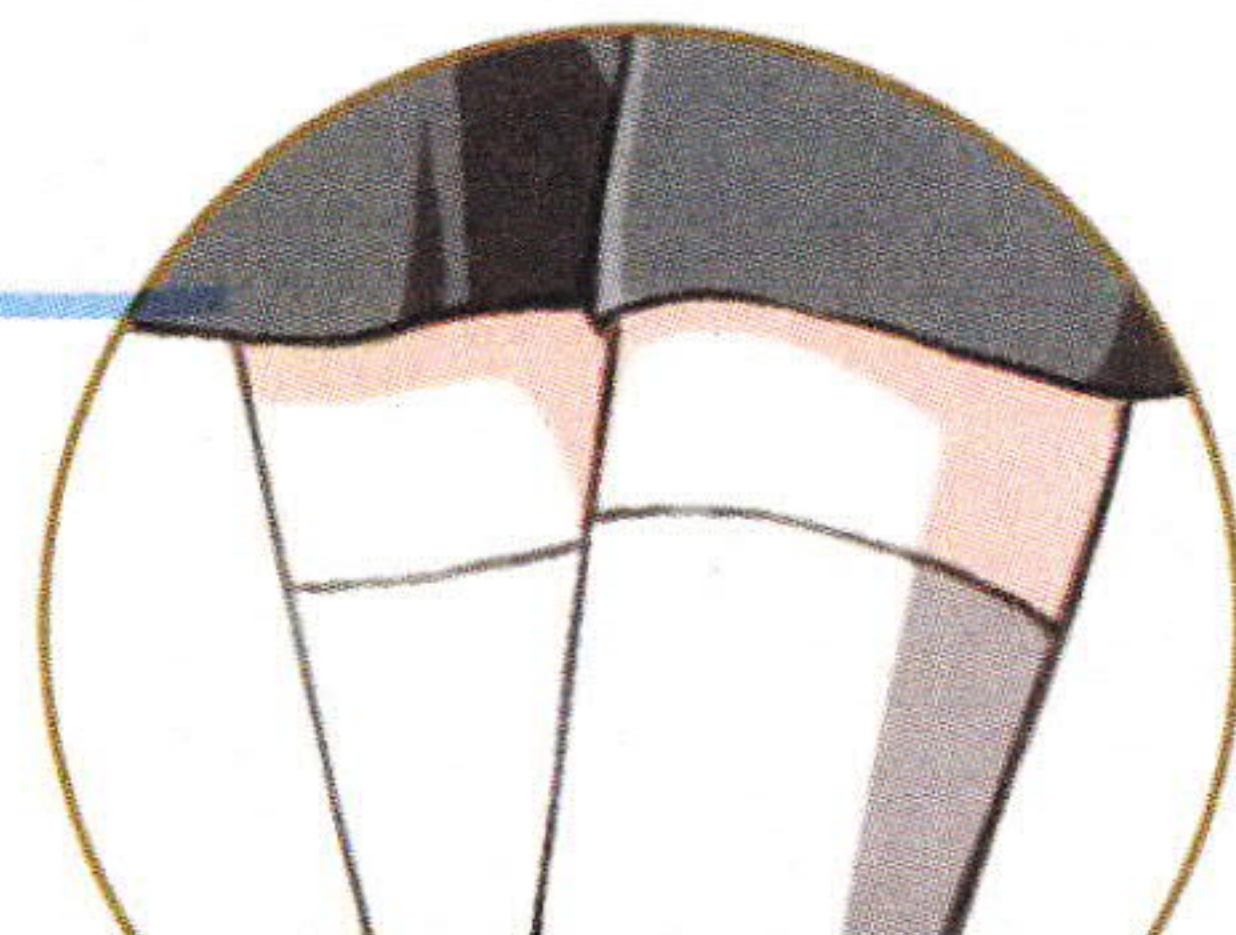
● 水珠图案

● 水珠图案

● 饰带

装饰在腰部的轻飘飘的带子。在带子的两端有水珠花纹，给人保守的感觉

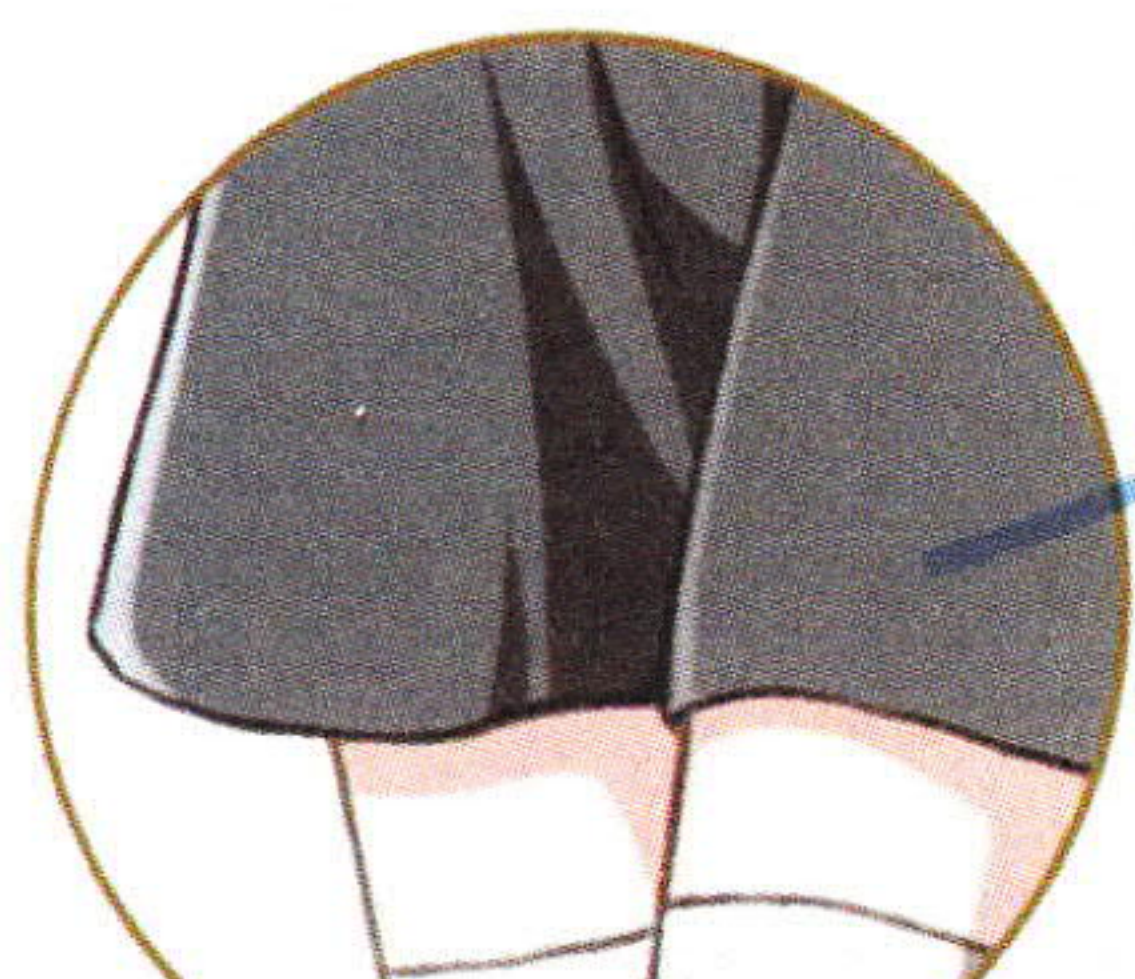
● 心形装饰

● 花边

● 条纹

● 缎带

仅仅是几层花边，就让颜色和轮廓变得华丽

● 格子纹

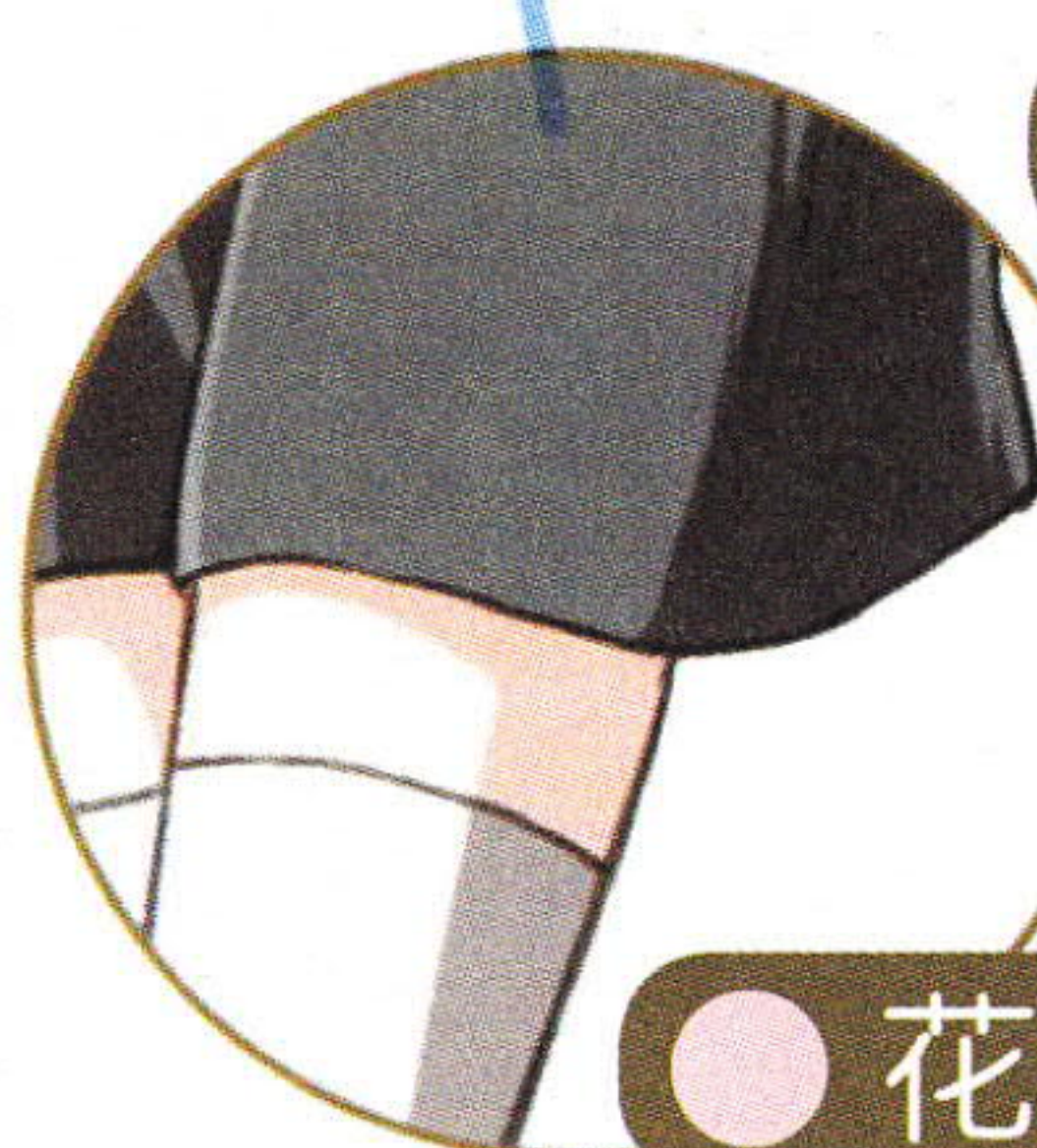
● 花边

在裙摆随意地加上格子花纹的滚边

● 心形图案

● 格子纹

● 花边

甜点

●宽大的女士罩衫与喇叭裙上，配上荷叶边与围裙。虽然看起来很可爱，但并没有让人感受到角色的快乐。凉鞋的样式也过于简单，让人感觉单调。

原来的服装

●圆环形的甜甜圈和马卡龙，方形的蛋糕和巧克力在一起作为装饰的时候会让人感到很有趣。将这些甜点布置在服装上看看吧。

●圆环形的甜甜圈和马卡龙，方形的蛋糕和巧克力在一起作为装饰的时候会让人感到很有趣。将这些甜点布置在服装上看看吧。

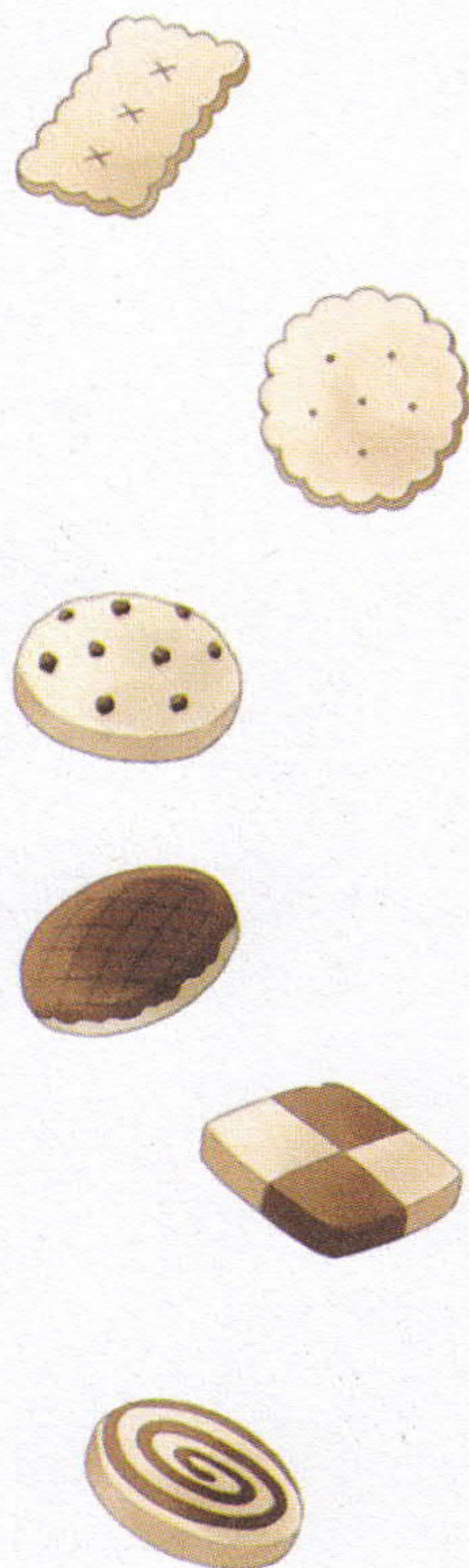
马卡龙

糖果

蛋糕·饼干

甜甜圈

奶油

华夫饼·巧克力

Decorate !

●罩衫的袖子和裙子的裙摆，再加上作为装饰的糖果。简直像是坠入了糖果王国一般！

蛋糕

纽扣被做成了蛋糕的样子。即便只有一个，但也很有存在感。

生奶油

将搅拌的松松软软的奶油作为花边装饰。草莓等果实也替代了宝石，被装饰在袖子上。

蛋糕

马卡龙

甜甜圈

巧克力

甜甜圈被装饰在脚腕上。而像皮革一样的巧克力板则成为了靴子的一部分。

糖果

用糖果作为头饰

甜甜圈

马卡龙

生奶油

糖果

五颜六色的糖果和马卡龙，变成纽扣装饰在服装的各处。

华夫饼

虽然造型简单，但多个华夫饼并排装饰在裙摆上的话，也变得非常漂亮。

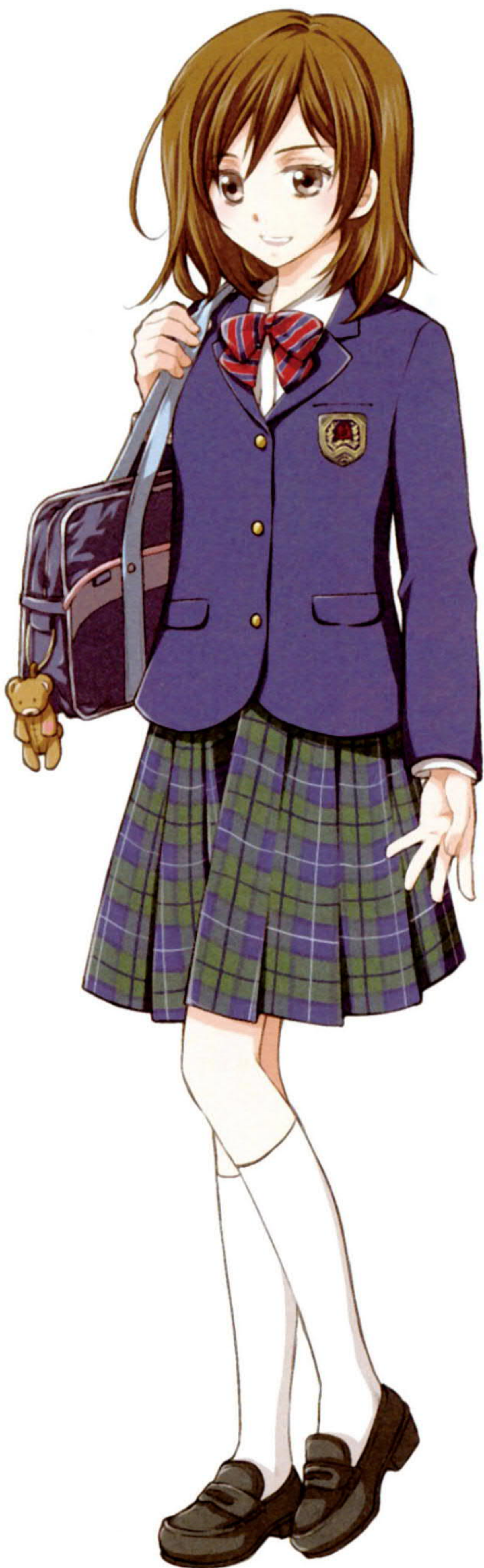
● 制服的特点

- 缎带 ● 领带 ● 长筒袜 ● 紧身衣裤 ● 校徽
- 学生书包 ● 格子花纹 ● 深蓝色 ● 灰色 ● 黑色
- 绿色 ● 茶色 ● 平底鞋（皮鞋） ● 旅游鞋

01 制服的基本样式

▼ 校服（女子）

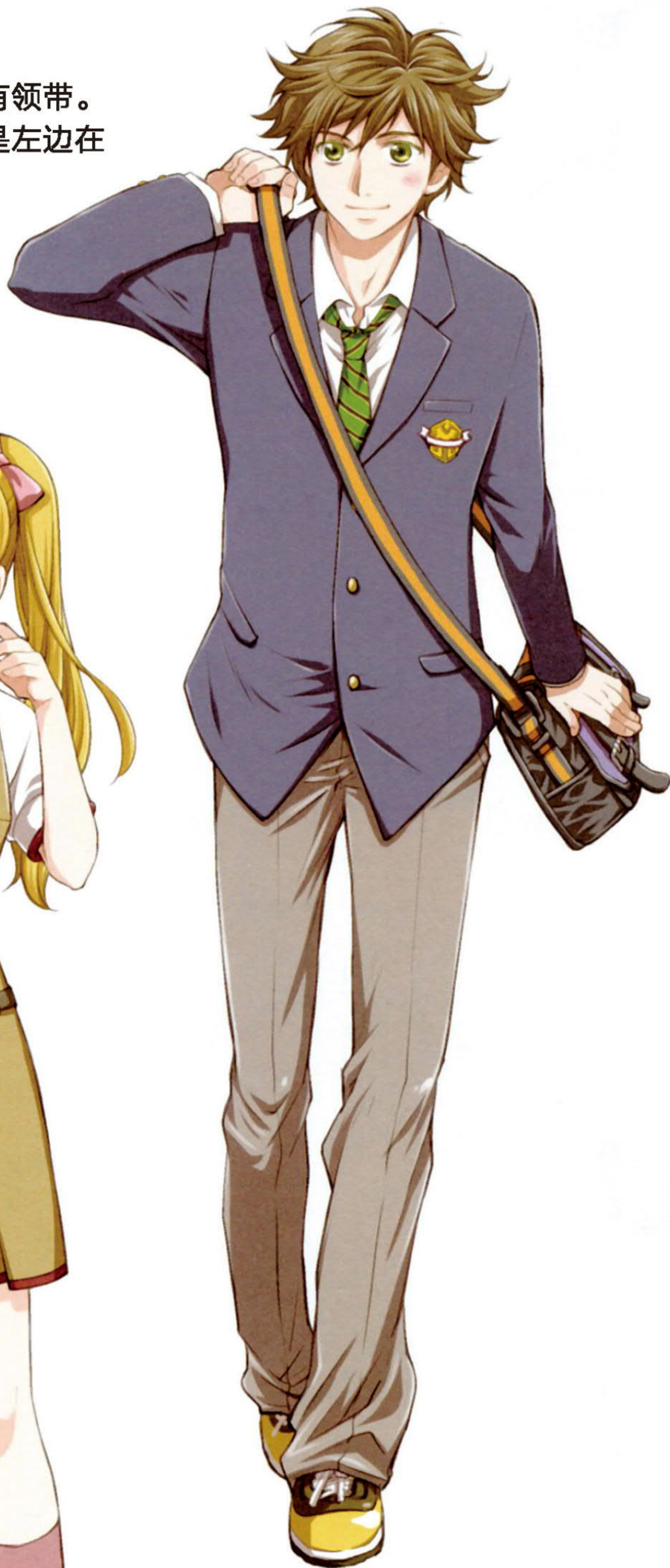
一般只有一列两三个纽扣，在左胸有个口袋。

女子校服的前襟，是右边在上。格纹的百褶裙和校服用的是相同的布料。

► 校服（男子）

男子校服一般配有领带。
女子校服的前襟是左边在上。

◀ 女学生裙

马甲和短裙的结合。如果在冬天穿的话，就在这件外面套上外套。

搭配表

● 这个表格可以帮助大家在本书中使用的要素搭配。

“……”表示这里依然没有结束。

基础

	制服	军服	便服	哥特式·礼服	和服	民族服装	...	
	1	2	3	4	5	6		
制服	1							
军服		2						
便服			3					
哥特式·礼服				4				
和服					5			
民族服装						6		
植物								
动物								
属性								
机械								
四季								

基础

主题

● 哇，好有趣！基础与主题的组合，有好多种啊。扑克牌和塔罗牌，以及希腊神话的主题也都很有意思。基础种类方面，也查找资料，找到了不少本书中没有提到的便服和民族服装的信息，让我有了许多新的创意！世界历史和饮食文化，也让我有了许多灵感。

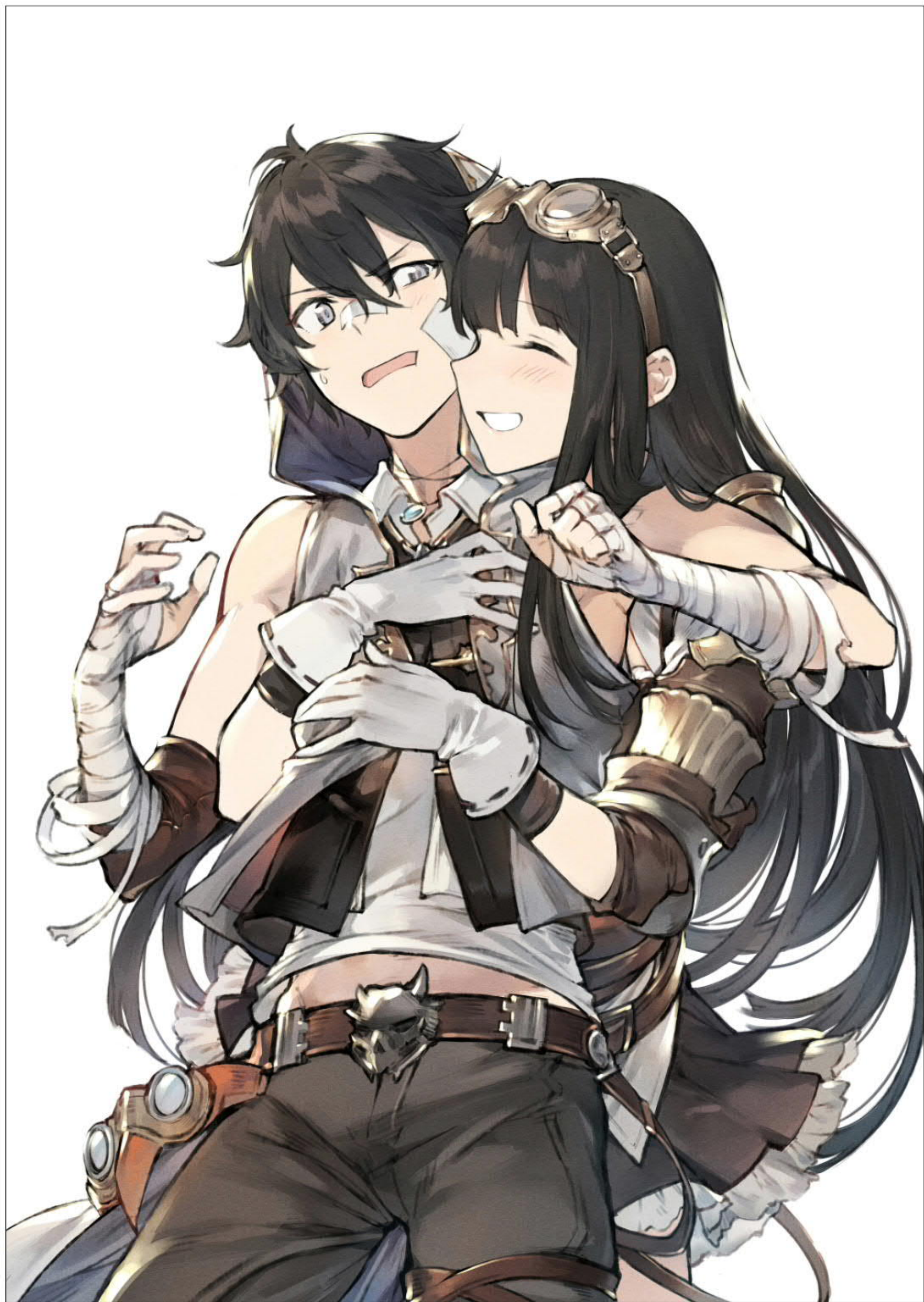

附赠彩图

作者：DANGMILL
名称：アオザイ

名称：no. 436

作者：多元菌

作者：HG
名称：セイバー・ブライド

作者: kousaki
名称: スカサハ

► 竖领学生制服

领子竖起呈圆筒状。这种是拉链式，在衣领上有校徽和表示年级的徽章。

▼ 水手服

肩部和袖口大多有线条。大多使用披巾。有帮助穿脱的拉锁。

也有这种纽扣式的制服。扣子是挂钩扣。

► 短上衣

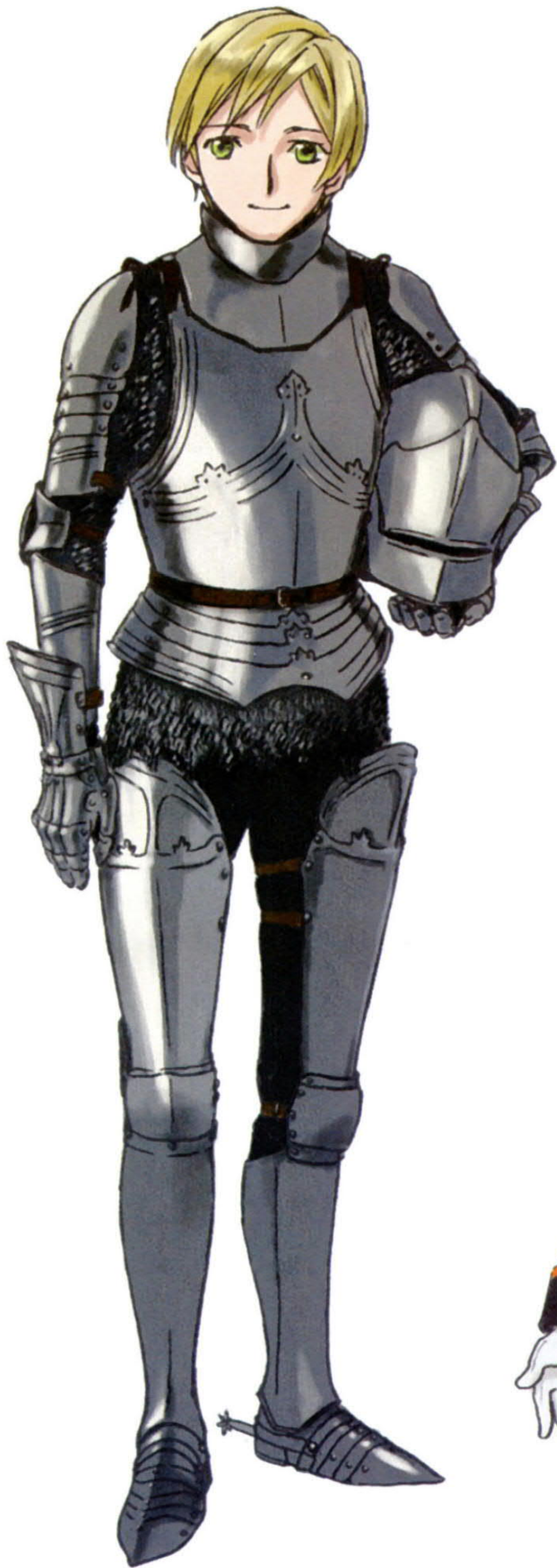
前开式的上衣。大多只用带子系住上面。经常和连衣裙搭配穿着。

02 军服的基本样式

军服的特点

- 肩章 ● 饰绳 ● 军帽 ● 竖领 ● 长筒靴 ● 皮鞋 ● 勋章
- 腰带 ● 金色纽扣 ● 肩垫 ● 迷彩 ● 臂章 ● 裤子和袖口的滚边

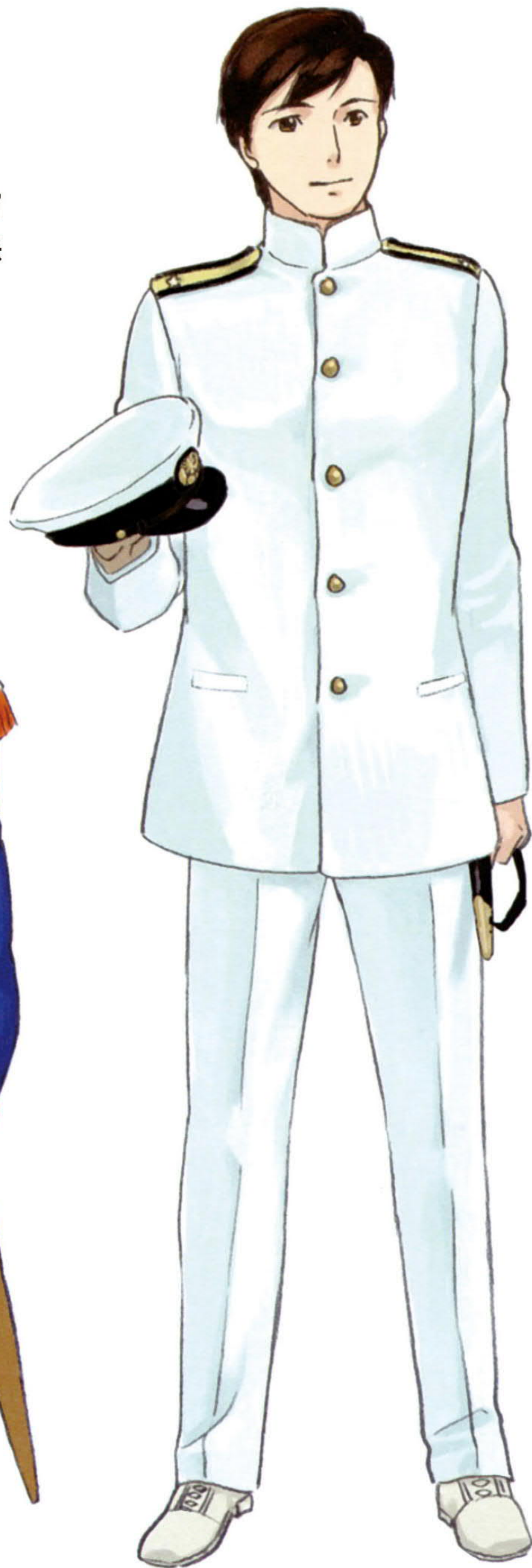
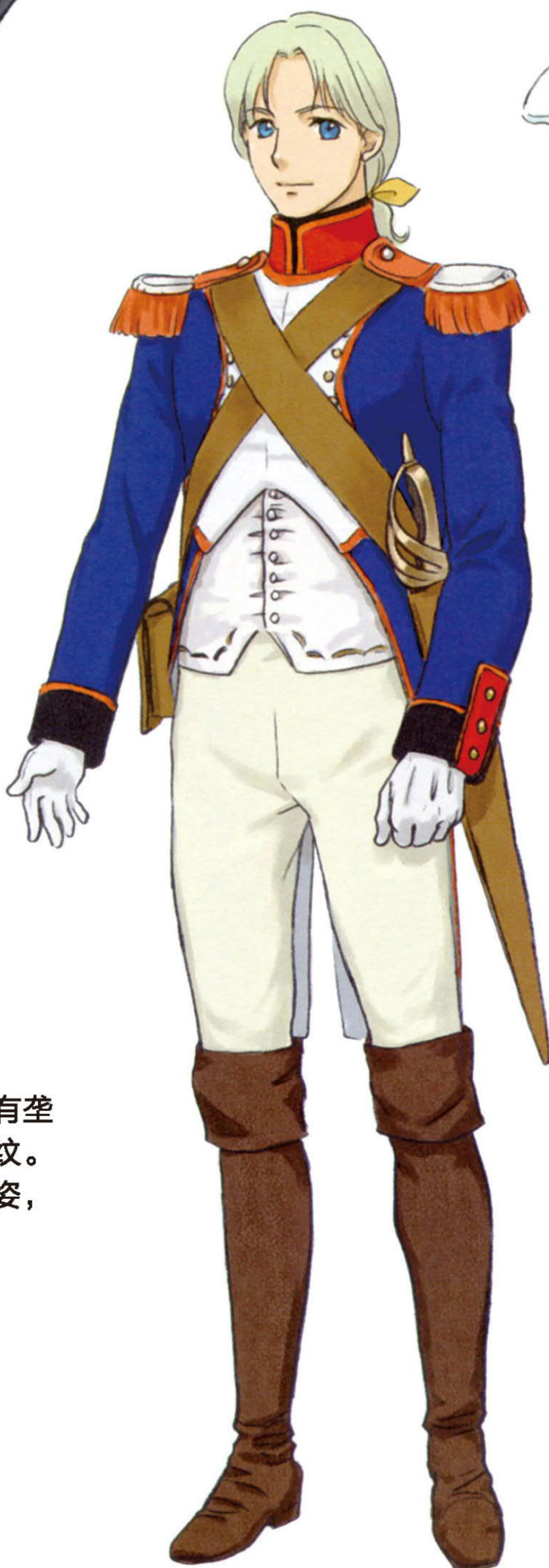

▲ 水手服

15世纪末的哥特式盔甲。盔甲上有垄状条纹和雕饰，描绘着百合等花纹。骑士们很在意自己在战场上的英姿，总是喜欢最新式的设计。

▼ 法国

在19世纪初期拿破仑的步兵。这身制服就是后来“拿破仑夹克”的原型。

▲ 日本

太平洋战争时期的海军少佐。腰上配着短剑。而竖领的造型则成了后来学生制服的原型。

▼ 德国

1932年，纳粹时代的亲卫队将校。黑色的制服与卡其色的衬衣是其特征。肩章（在这件制服上只有右肩有）和领章，以及帽子上的的滚边都代表了军人阶级。

► 美国

机械工把工装迷彩服的上衣脱掉，用袖子系在腰部。

◀ 美国

美军的机械工。身着迷彩服。前开襟，用拉锁拉上。

▲ 英国

在现代也经常见到的在王室执勤的禁卫士兵。帽子是熊毛制成的。一共有五支连队，每支连队的纽扣位置与领章的样式各不相同。这名士兵是属于冷溪禁卫步兵团的。

03 便服的基本样式

▲ 连衣裙

上衣和裙子连在一起的衣服。就算上下半身衣服的用料不同，只要连在一起就是连衣裙

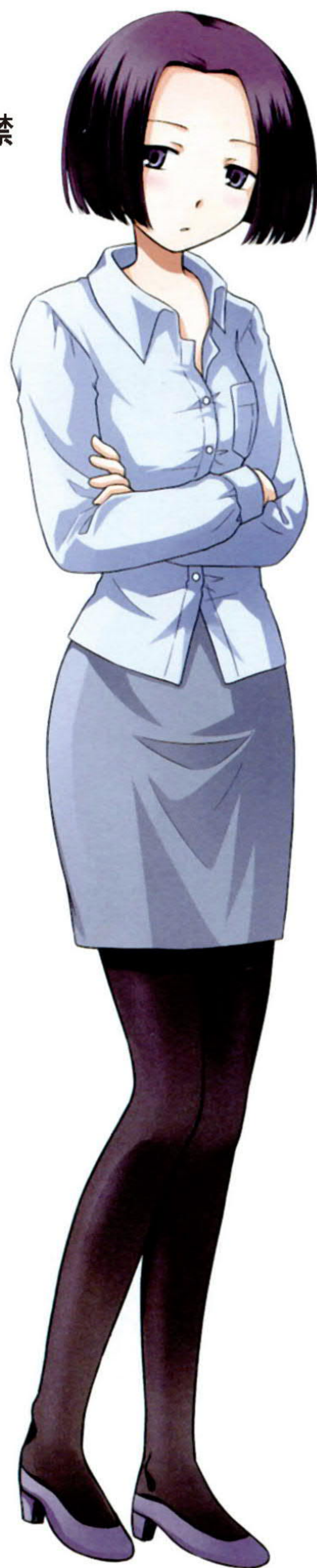
▼ 套服

虽然上衣和裙子分开成两件，但用料相同。在样式上，上下身也保持统一。

► 罩衫

用料柔软，前襟多用扣子系上。

竖领的罩衫。领子的样式有很多种。

这是圆领和灯笼袖结合的罩衫。袖子也可以有多种款式。

● 便服的特点

- 造型宽松
- 用料柔软 ● 颈围很宽
- 色调明亮 ● 装饰很简单
- 并不限制穿着者的性别、国籍

▼ 帽衫

颈后有兜帽，腰部有口袋的服装。主要用于防寒，由耐寒性能好的材料制成。

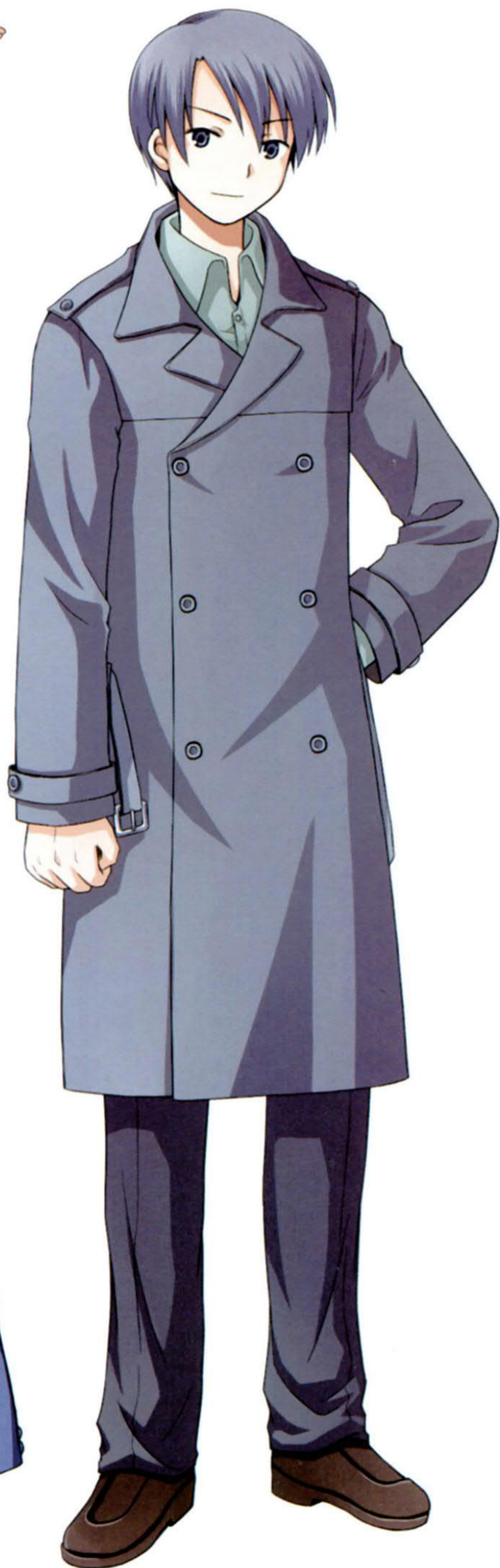
◀ 套衫

前后都没有开襟，直接套在身上的衣服。连衣裙和毛衣多是这种样式。

▼ 外套

防寒用服装。这件是战壕外套。肩章，肩垫和腰带是其特征。

▼ 粗呢短大衣

颈后有兜帽，用绳扣系住前襟的服装。

03 便服的基本样式

● 便服并没有特别固定的形式，大多都是重视灵活性，方便运动的款式。

● 圆领女式背心

● 吊带衬衣

● T恤

● 七分袖衬衫

● 棒球T恤

● 运动服

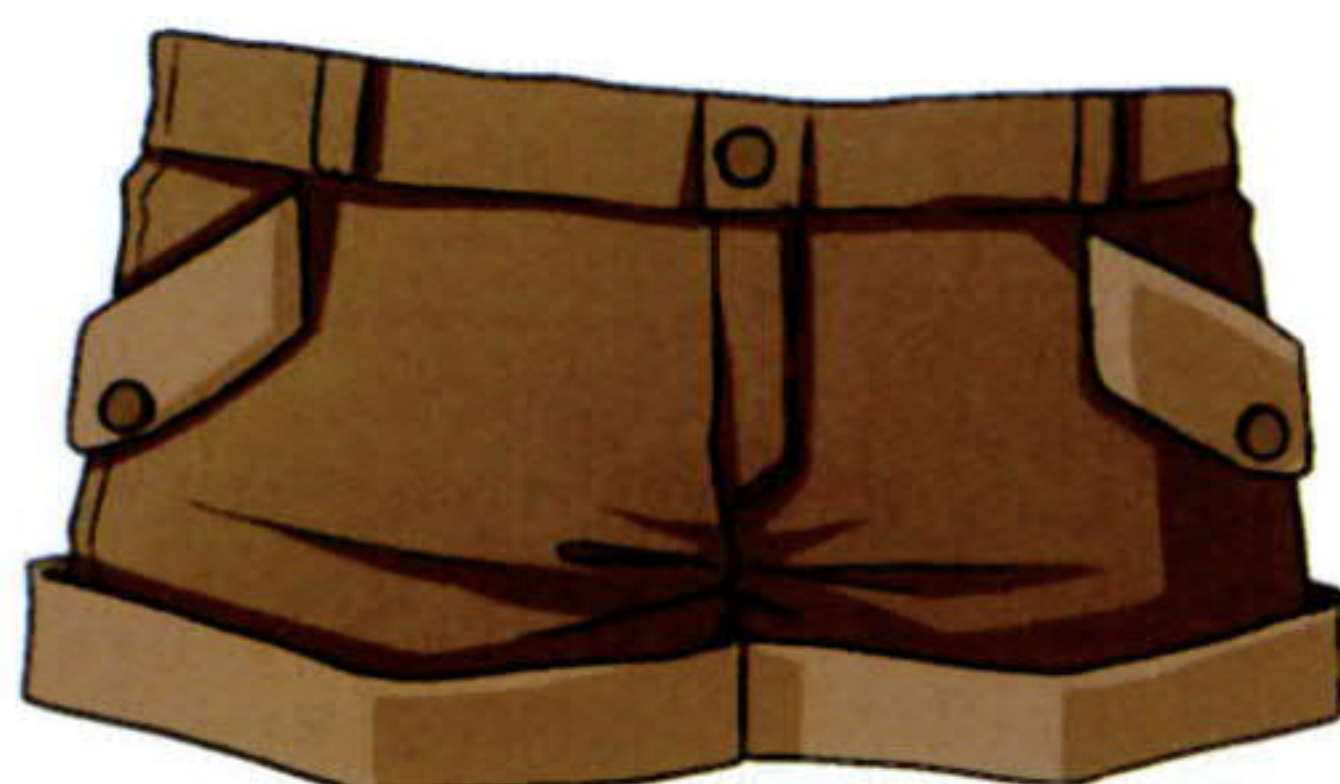
● 牛仔夹克

● 裙裤

● 热裤

● 百褶裙

● 马甲背心

● 针织开衫

● 无袖连衣裙

● 毛衣

● 南美披巾

● 工作裤

● 骑手夹克

● 船工裤

Mix

04 哥特式 正装（礼服）的基本形式

▲ 传统洛丽塔

用苔绿色、酒红色、藏青色、茶色等沉静的颜色进行搭配，裙子长及膝盖，给人一种清秀之感。

► 甜蜜洛丽塔

多用粉色、水蓝色等浅颜色，裙子很有质感。缎带和荷叶边的装饰也是重点。

◀ 哥特洛丽塔

以黑色为基调，其中穿插着红色或白色。多用缎纹或天鹅绒等高等布料。

● 正装的特点：

- 黑色、深蓝色、紫色、胭脂色、深绿色等稳重的色调
- 用料结实
- 丝绸或天鹅绒等高级材质
- 摺边、蕾丝等华丽的装饰
- 高跟鞋
- 合身的立体裁剪
- 斗篷和束腰等古典配饰
- 肩部的帽子等装饰

► 女仆装

19世纪的英国女仆。
梳起头发，戴着荷叶
边的头饰。

► 鱼尾裙

这是现代的鱼尾裙，将上
半身到膝盖部分的曲线完
美展现，膝盖以下的部分
则渐渐展开。主要在宴会
和庆典时穿着。

► 喇叭裙

由俄罗斯的贵族礼服发
展而来的现代礼服。让
人联想到中世纪风格的
开衩袖子是其特点。通
常将腰部束紧，用裙撑
将裙子撑大。

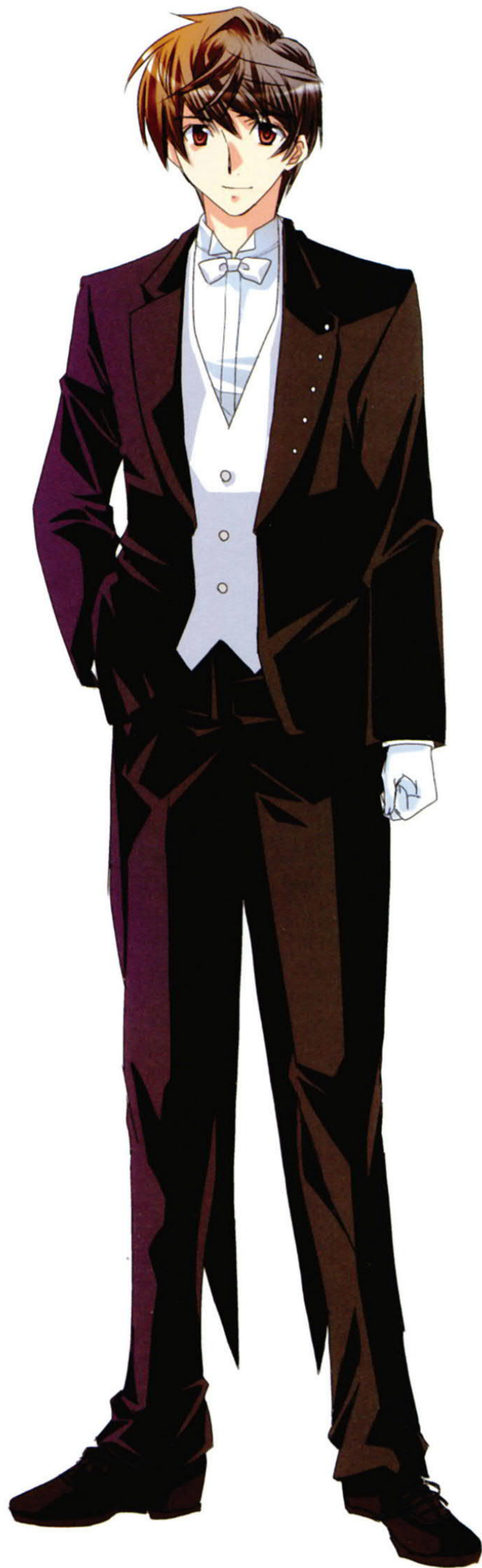
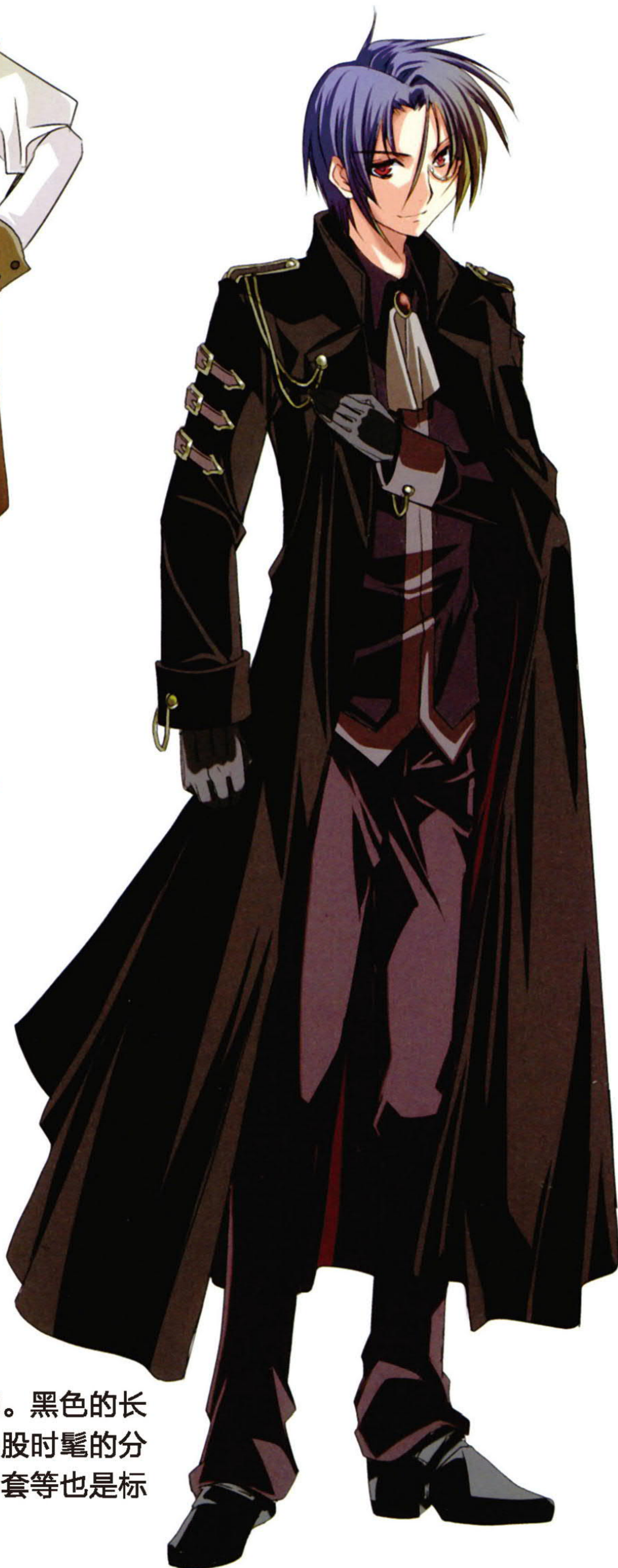

04 哥特式 正装（礼服）的基本形式

◀ 男装洛丽塔

现代的少年风着装。主要特点是灯笼裤和圆礼帽。

▶ 男性风衣

现代男性的主要着装。黑色的长外衣和皮鞋透露出一股时髦的分为。胸口的系带和手套等也是标志性的装饰品。

▲ 燕尾服

现代男性的正装。发源于18世纪，因上衣的下摆像燕子的尾巴一般，故而得名。衬衫、领结、和背心必须都是白色。

● 哥特式·正装的装饰品/配件

● 即便只是装饰品单体也有着豪华的存在感。如果用得很多的话反而会适得其反，要根据角色的个性来配合使用。

● 男性配件

男性的配件很少，但根据情况领带或领结的打法会有变化，不同的打法代表不同的意义。

● 男性领带/领结的系法

● 普通领带

从军装到衬衫再到平时的便装都能搭配，用途很广。

● 蝴蝶结

在宴会等正式场合的装饰。

● 欧式领结

是蝴蝶结的简化版，也叫交叉结。

● 阿斯科特结

比起礼服的严肃，更给人一种朴素的感觉。

● 紫罗兰结

多用于骑马时的服装

● 线结

常用于有领衬衫。也叫环结

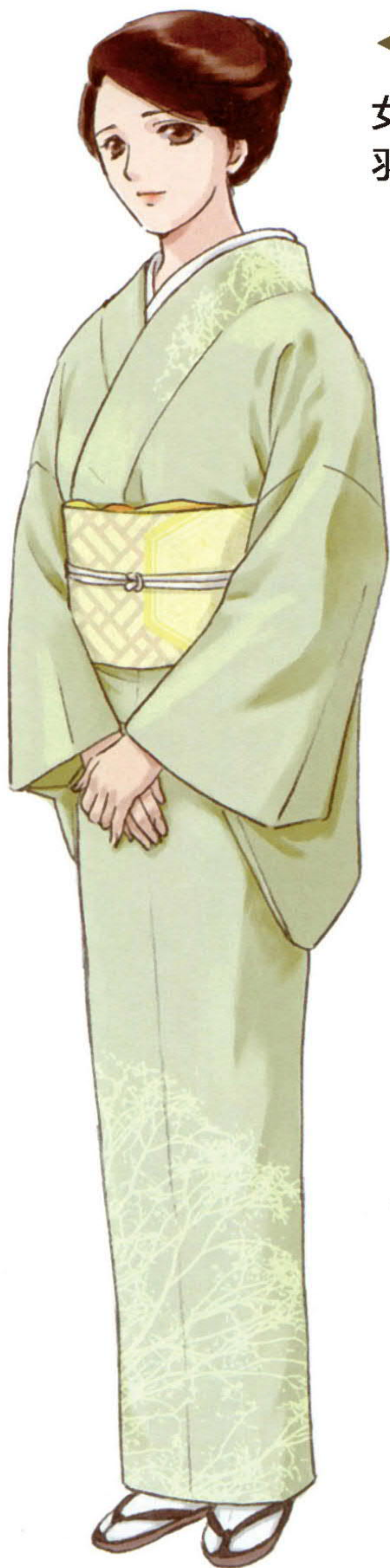
05 和服的基本形式

和服的特点

- 左襟在前
- 肩部的接缝比洋服靠下
- 黑发
- 系带
- 和式发型
- 樱、橘等花朵装饰
- 葱绿色·红色等和式传统颜色
- 流水·酢浆草等和式印花
- 草鞋·木屐
- 短布袜

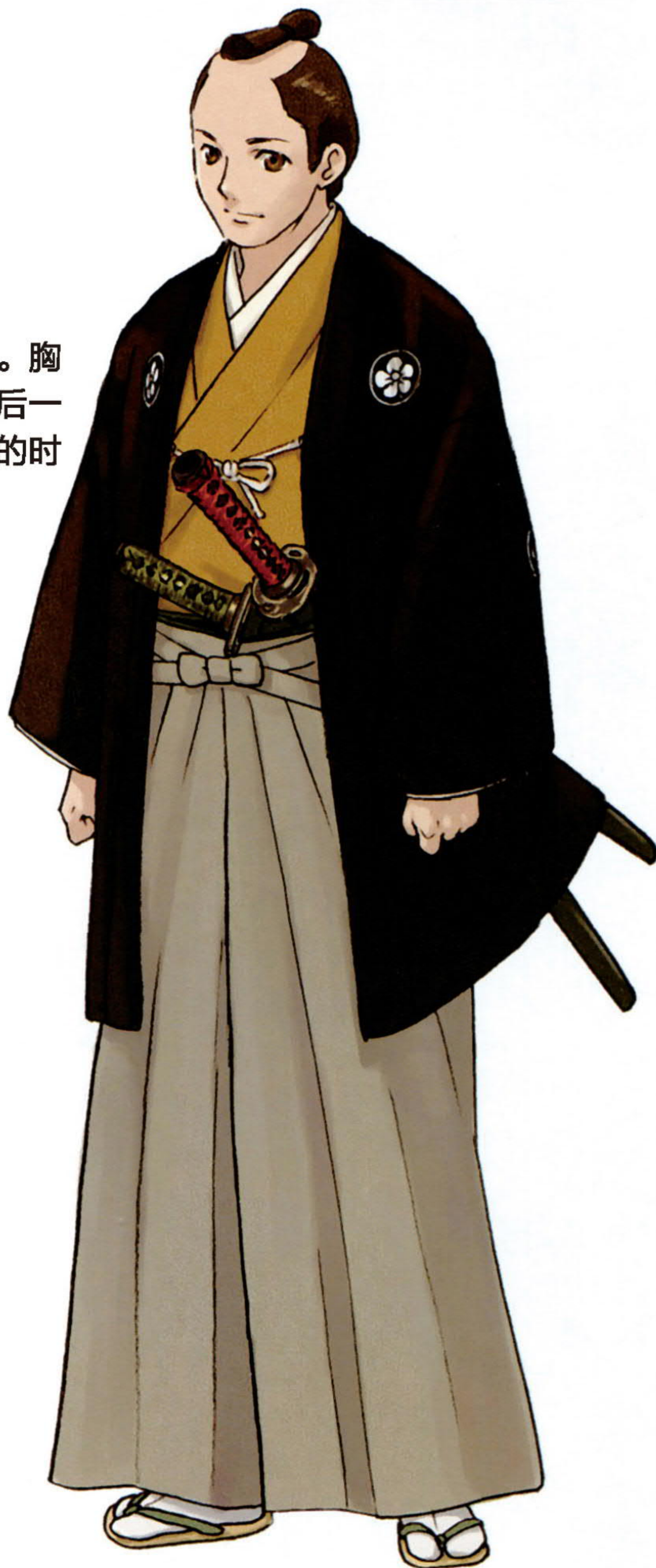
◀ 和服（现代）

女性的正装。在缝制衣服时将绘羽的花纹也缝在衣服上。

▶ 武士服（江户时代）

裤裙和短外褂，武士的正装。胸口两边和两只袖子，以及背后一共有五枚家徽。在觐见城主的时候，则用袴代替短外褂。

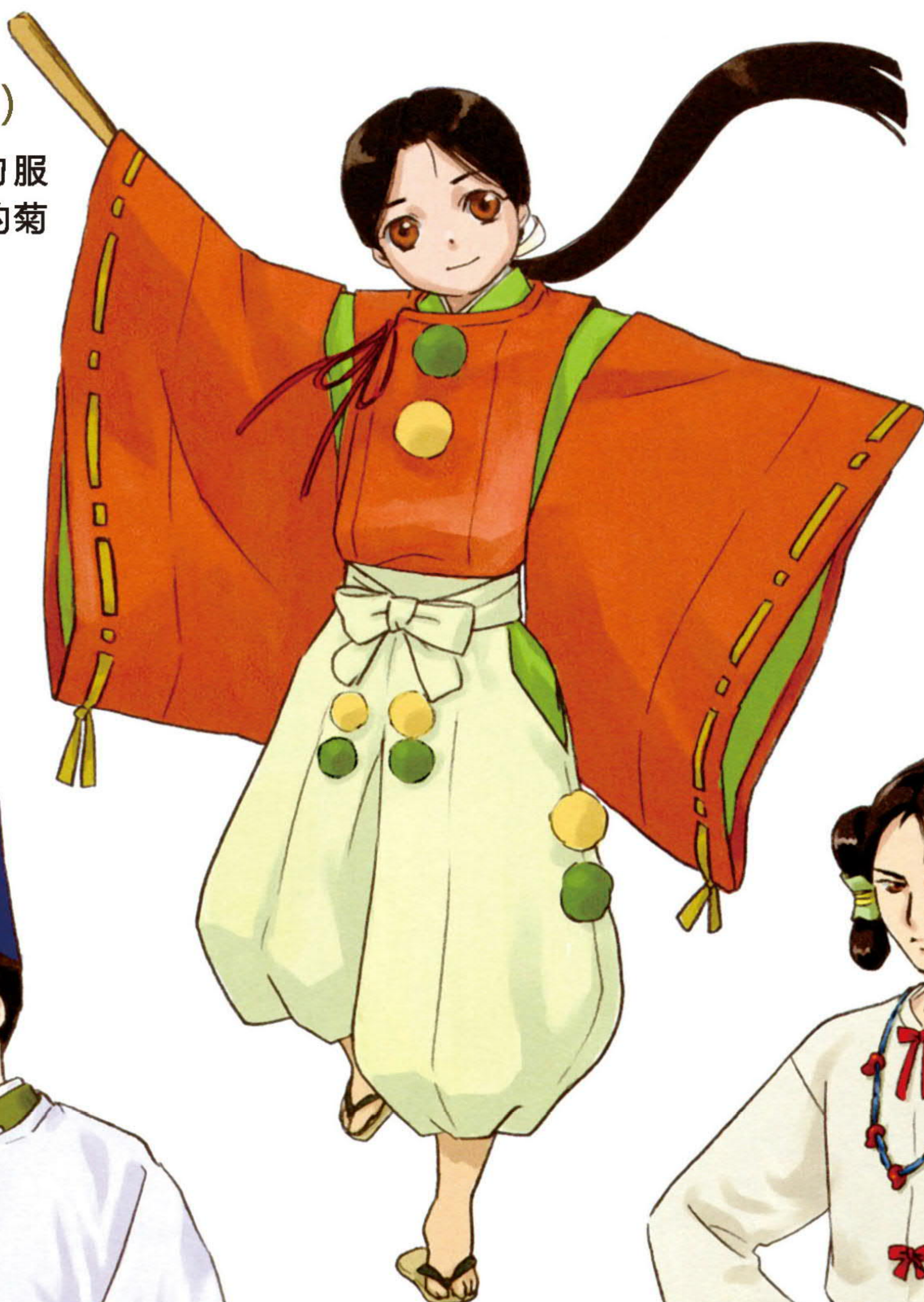
◀ 振袖（江户时代）

这是在小袖外面披上振袖的武士家族的少女。小袖和襦袢用友禅印花技术印上花纹，并用细线绣出精细的纹样。现在所说的“传统纹样”大多数就是从江户时代发展而来的。

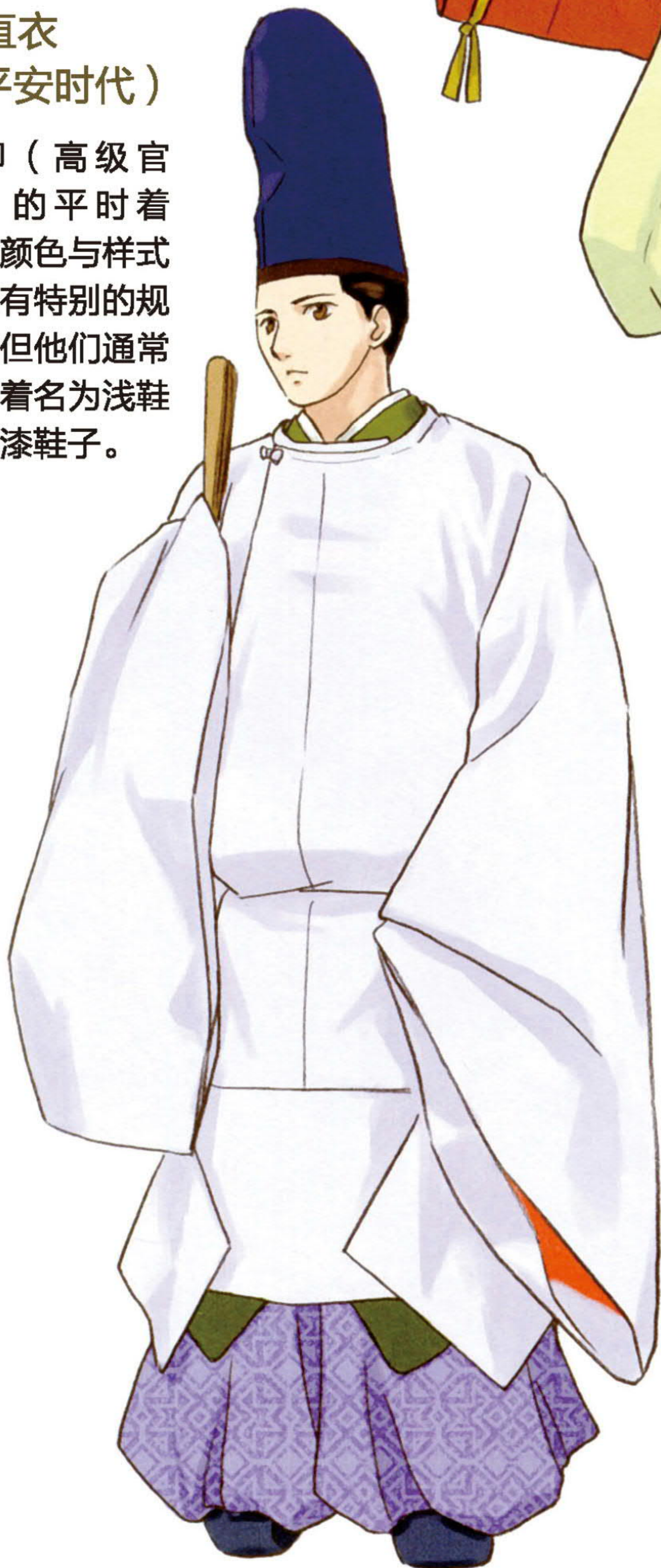
► 童水干（平安时代）

进行供奉工作的少年的服装。鲜艳的色彩和胸前的菊花形装饰物是其特征。

▼ 直衣（平安时代）

公卿（高级官员）的平时着装。颜色与样式并没有特别的规定。但他们通常都穿着名为浅鞋的涂漆鞋子。

► 衣与袴（古坟时代）

在陶器上经常可见的大家族的装束。上半身是衣服，下半身是袴（裤裙）。衣服是前开襟，用纽扣系上。裤裙为了方便人的活动，在膝盖部位打了个足结。图中的这种发型被称为“美豆良”

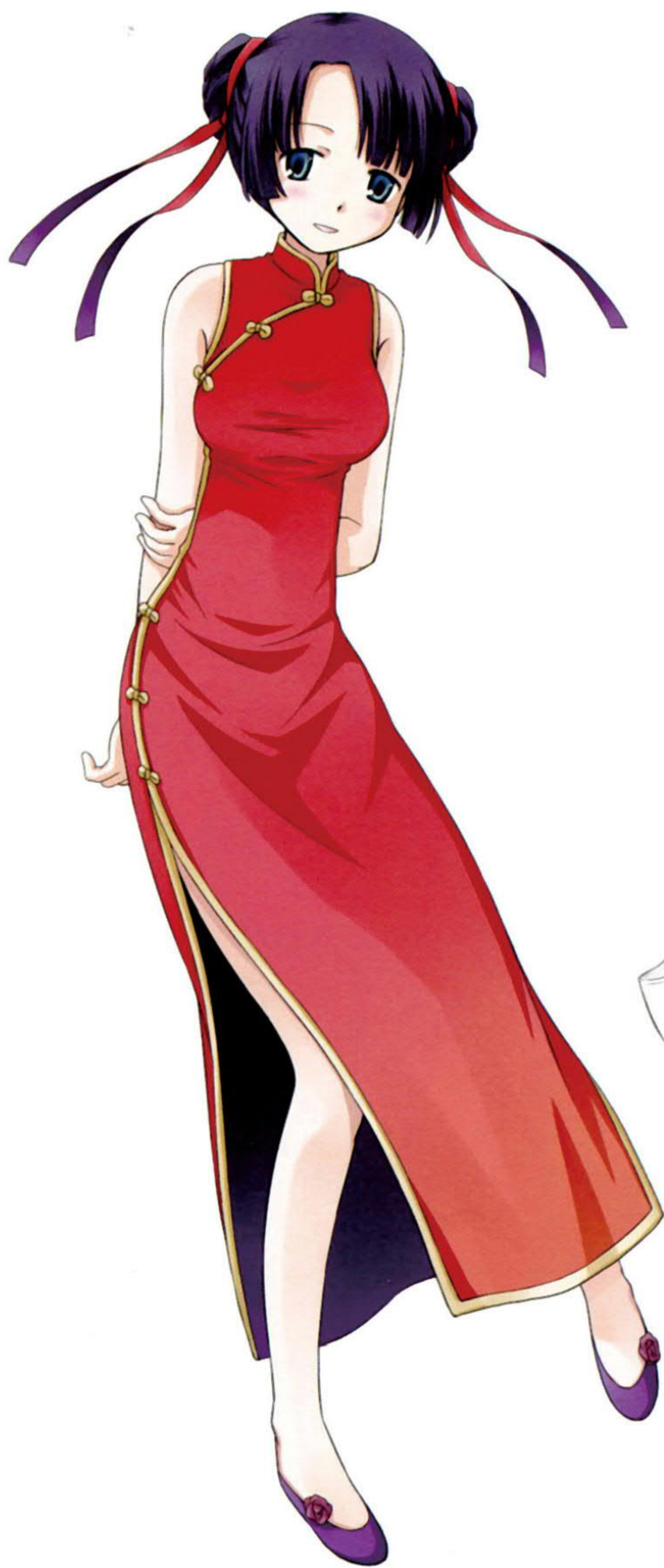

06 民族服装的基本形式

绘制民族服装时的注意事项

- 了解服装的构成要素
- 了解各地传统服装的颜色和样式
- 装饰品要尽量贴近当地事物
- 以当地的素材·花为主题
- 发型、面相、体型也要注意

▲ 中国

旗袍，在中国也被称为“长衫”。竖领和侧面的高开叉是其特征。中国有50多个少数民族，除了旗袍还有许多有特色的少数民族服装。

► 越南

袄代（长袍的意思），是汲取中国服装元素的服装。越南人平时穿着白色的布鞋，在阳光强烈的时候则会戴上名为“诺拉”的斗笠。

► 印度

这是现代印度人也经常会穿的莎丽服。用一条长布将腰部卷起，再绕过肩膀，包裹住胸部。上身通常穿一件罩衫。

【说明】各国的民族服装根据地区和时代的不同会有一些细微差别，在此只列出具有代表性的服装进行介绍。

Prologue

序言

“我想要画出身着华丽衣装，充满魅力的角色！但是，我却想不出美丽衣服的样子，总是画相同的衣服……”这本书能够为有着如此想法的读者们稍微解决一些烦恼。

随便翻看一下时尚杂志，上面大多都是色彩很平常的服装，而在时装表演中出现的那些新颖的服装设计，瞬间夺走你眼球的亮丽颜色搭配，却很难在日常生活中见到。

那么，在设计服装方面不擅长的朋友们，究竟应该从哪里寻找突破点，才能想出新的创意呢？在本书中将主要用“结合两种要素”的方法，给大家一种设计服装的崭新的思路。这次我们与插画交流网站TINAMI合作举行服装设计大赛，并将获奖作品刊登在本书中。本书共收录了超过120部充满魅力的服装作品。让我们一起创造属于自己的独一无二的服装设计吧！

黑白
磨坊

〈 角色服装设计真髓之书 〉

<https://www.tinami.com/>

Illustration: みずな ともみ

◀ 阿伊努

北海道等地的原住民的装束，也被称为“阿多西”。由木头纤维制成的布做成，用木棉等在衣服上刺绣，同时还有金属与玻璃的装饰品。

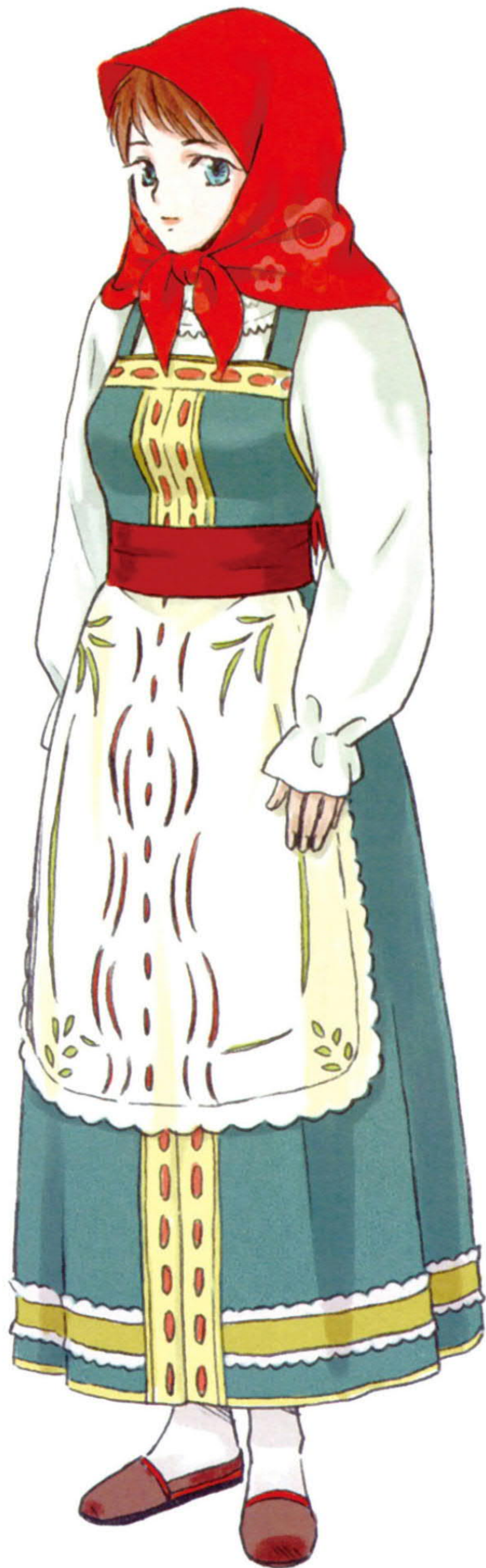

► 格鲁吉亚

格鲁吉亚是西亚的国家。这是他们男性的服装，名为“秋哈”的长外套。由于是战斗服演变而来的服装，在胸口部分还留有子弹带。搭配较细的长靴。

▼ 俄罗斯

长及脚踝的名为“萨拉范”的无袖连衣裙。已婚女性有用头巾或帽子将头发盖住的习惯。

06 民族服装的基本形式

◀ 印第安人

这是美国大陆上的原住民的服装，用野牛或驼鹿的毛皮制成。装饰穗、鸟的羽毛和串珠等按照穿衣人的喜好装点衣服上。用鹿皮制作的鞋子被称为“莫卡辛”。

◀ 西班牙

这是斗牛士的服装。为了方便运动，做得很合身。配有肩垫的无领马甲和短马裤是这套服装的特点。

◀ 蒂罗尔

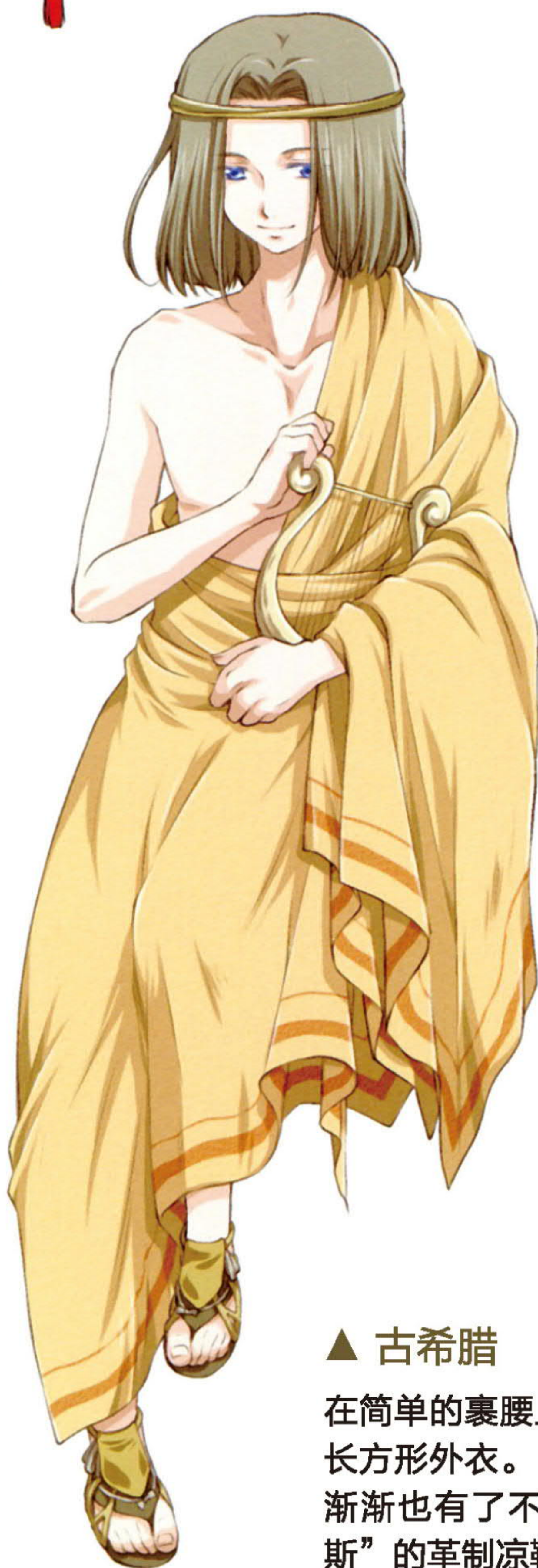
蒂罗尔（奥地利）的民族服装大多颜色艳丽，上衣是有着灯笼袖的罩衫，胸口用名为“米德尔”的绳系法系住。女性头上通常会带着有羽毛装饰的宽檐帽。这种服装被称为“迪伦德尔”。

▲ 苏格兰

这是英国北方的苏格兰人的装束。与下半身的苏格兰短裙同样材质的斗篷披在肩上。衣服上的格纹就相当于日本的家徽，不同家族的颜色与格子宽度各不相同。这幅图中的男子拿着苏格兰的传统乐器苏格兰风笛。

▲ 古希腊

在简单的裹腰上边是名为“西玛提恩”的羊毛制的长方形外衣。“西玛提恩”的颜色以白色为主，但渐渐也有了不同的颜色。脚上穿着名为“库雷皮斯”的革制凉鞋。

▼ 古埃及

这是一位很有身份的女性，穿着棉与亚麻制的连衣裙，上身披着短外褂。身上佩戴者由金子、陶器、玻璃、宝石、皮革等制成的装饰品。

07 植物的基本形式

● 植物主题不仅可以通过装饰来体现衣服的华贵，还可以给人不同颜色和季节的印象。叶子和绿色可以给人沉静的印象，而果实则可以给人轻妙洒脱的印象。

● 樱花

● 玫瑰

● 向日葵

● 铃兰

● 郁金香

● 大波斯菊

● 百合

● 爬山虎·枯叶

● 水果

08 动物的基本形式

● 如果要用动物作为主体的话，就要让角色拥有与该动物相同的特点。猫的随性与任性，狗的忠诚与顺从，以及其他动物表现出的野性……等。要好好了解动物的属性。

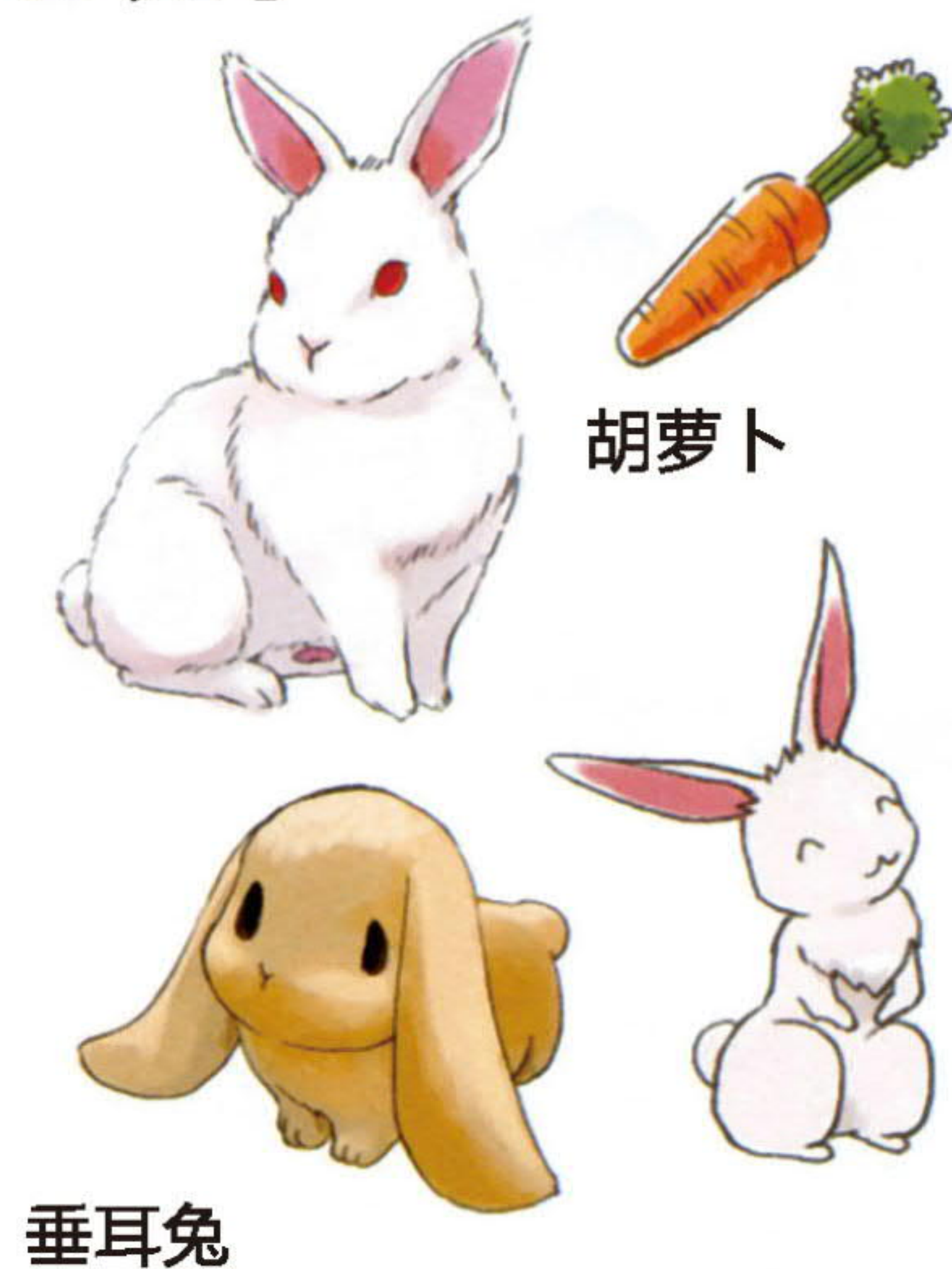
● 猫

● 狗

● 兔子

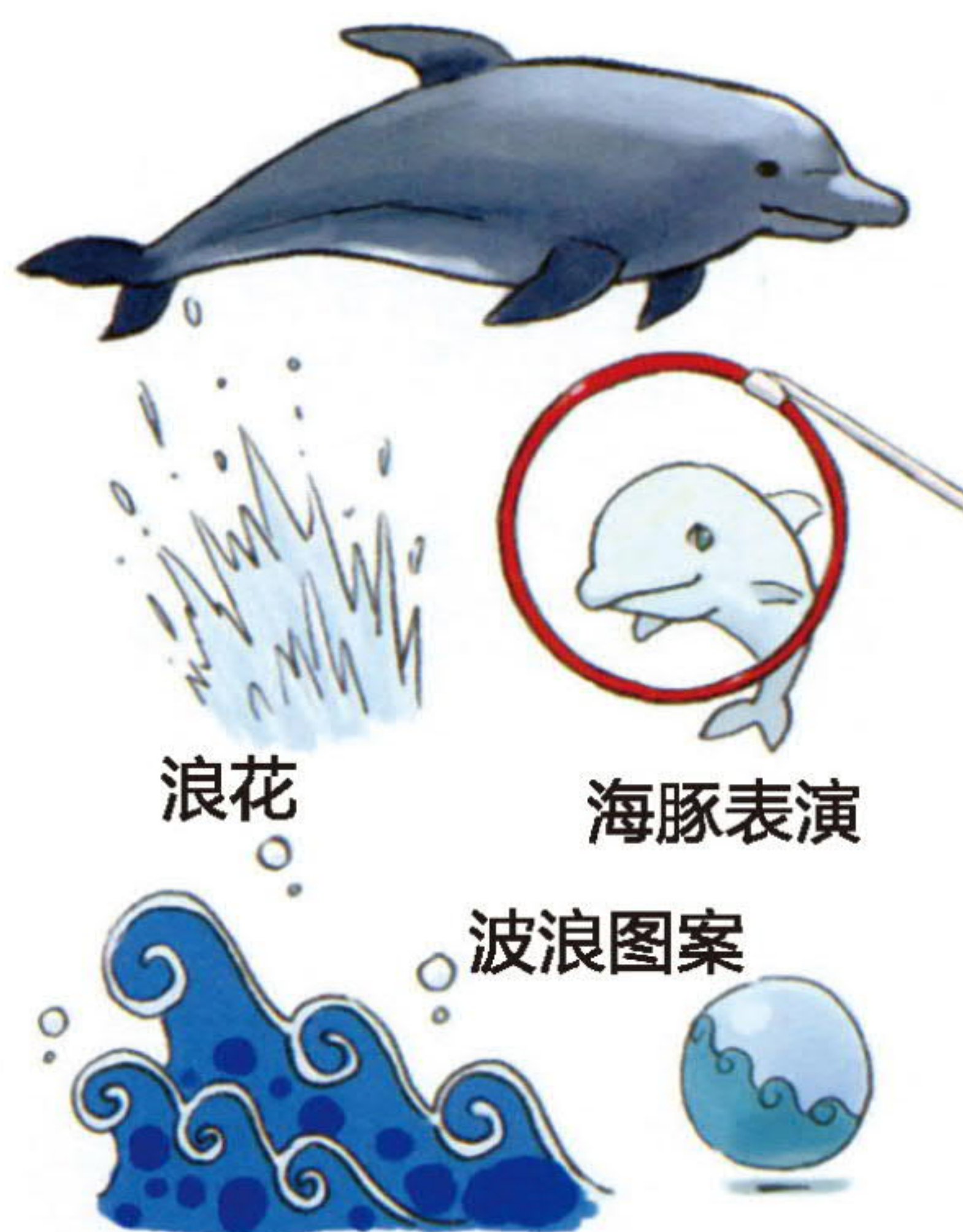
● 马

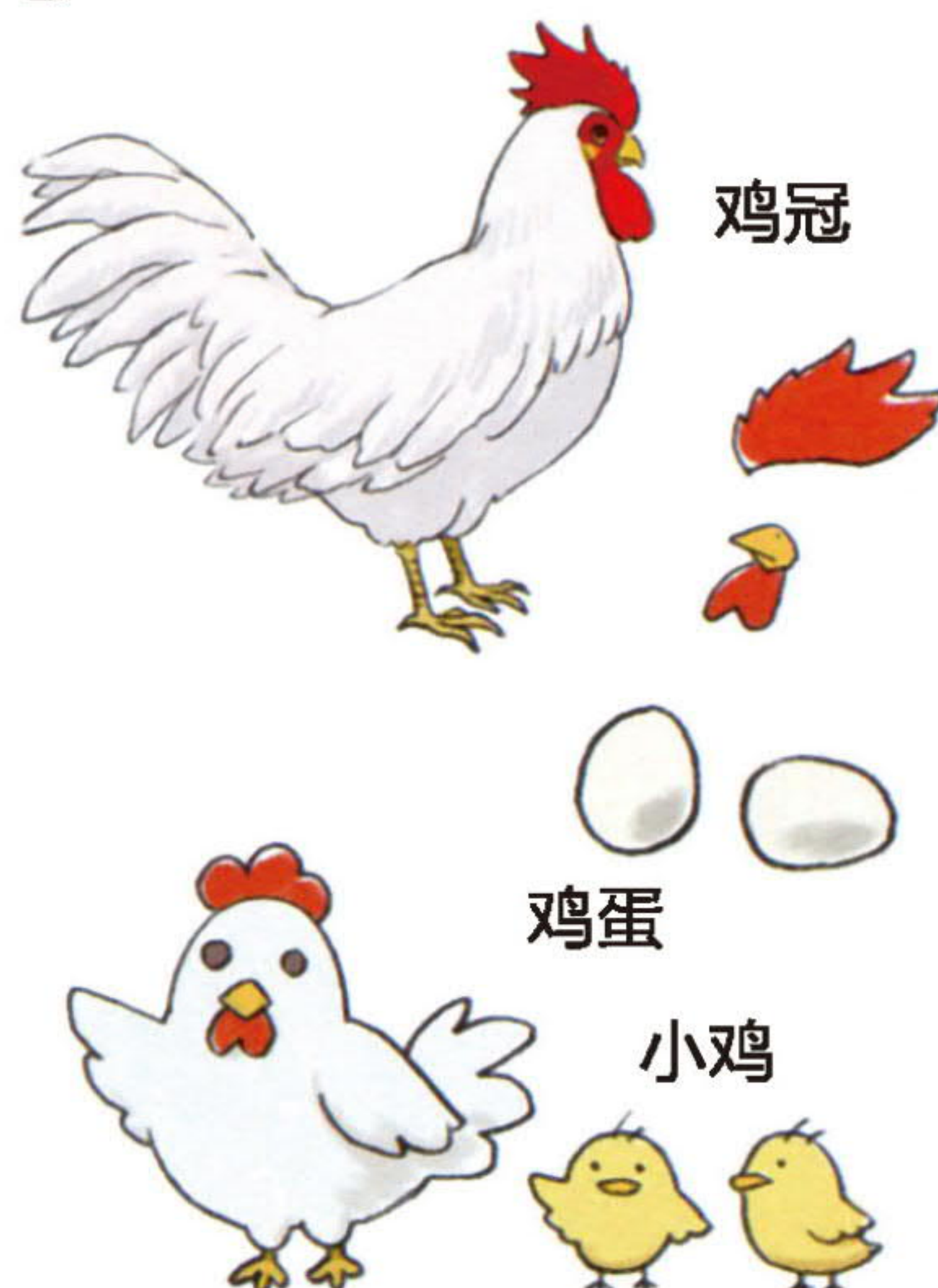
● 熊猫

● 海豚

● 鸡

● 羊

● 动物的花纹

09 属性的基本要素

● 多用于幻想系的角色服装。在添加服装的属性时，最好将该属性联想到的事物图案化。除了四大元素（火水土风）以外，木、金、雷（电气）等也请参考自然事物。

● 火

火把

火焰

人的灵魂

烟花

● 由火联想到的颜色

赤

黄

橙

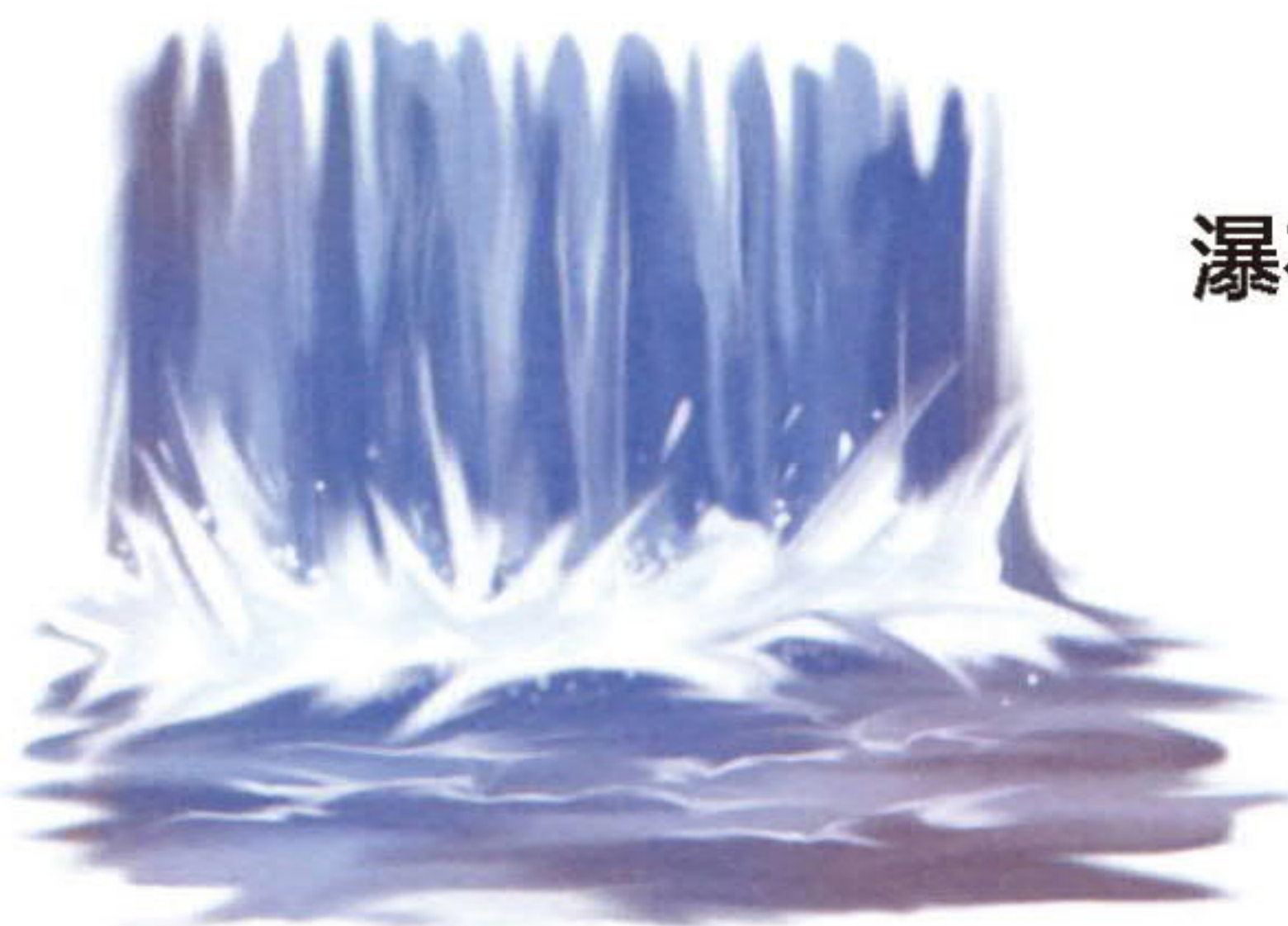

● 由火联想到的事物

蜡烛、火柴、提灯、灯笼、篝火、灶台、火炉、火盆、打火机、营火、香烛

● 水

河

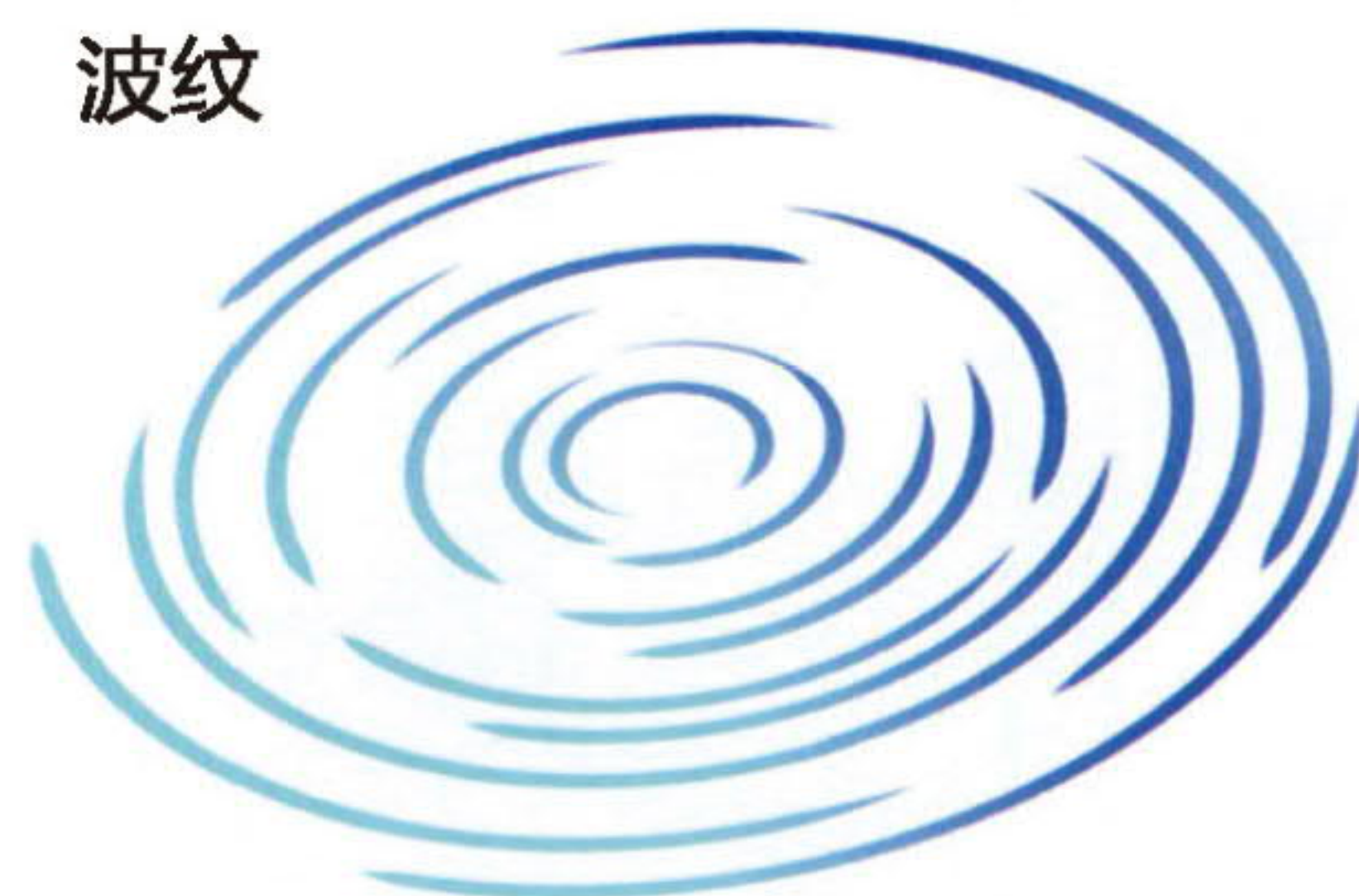

瀑布

水滴

波纹

● 由水联想到的颜色

青

水色

紺

● 由水联想到的事物

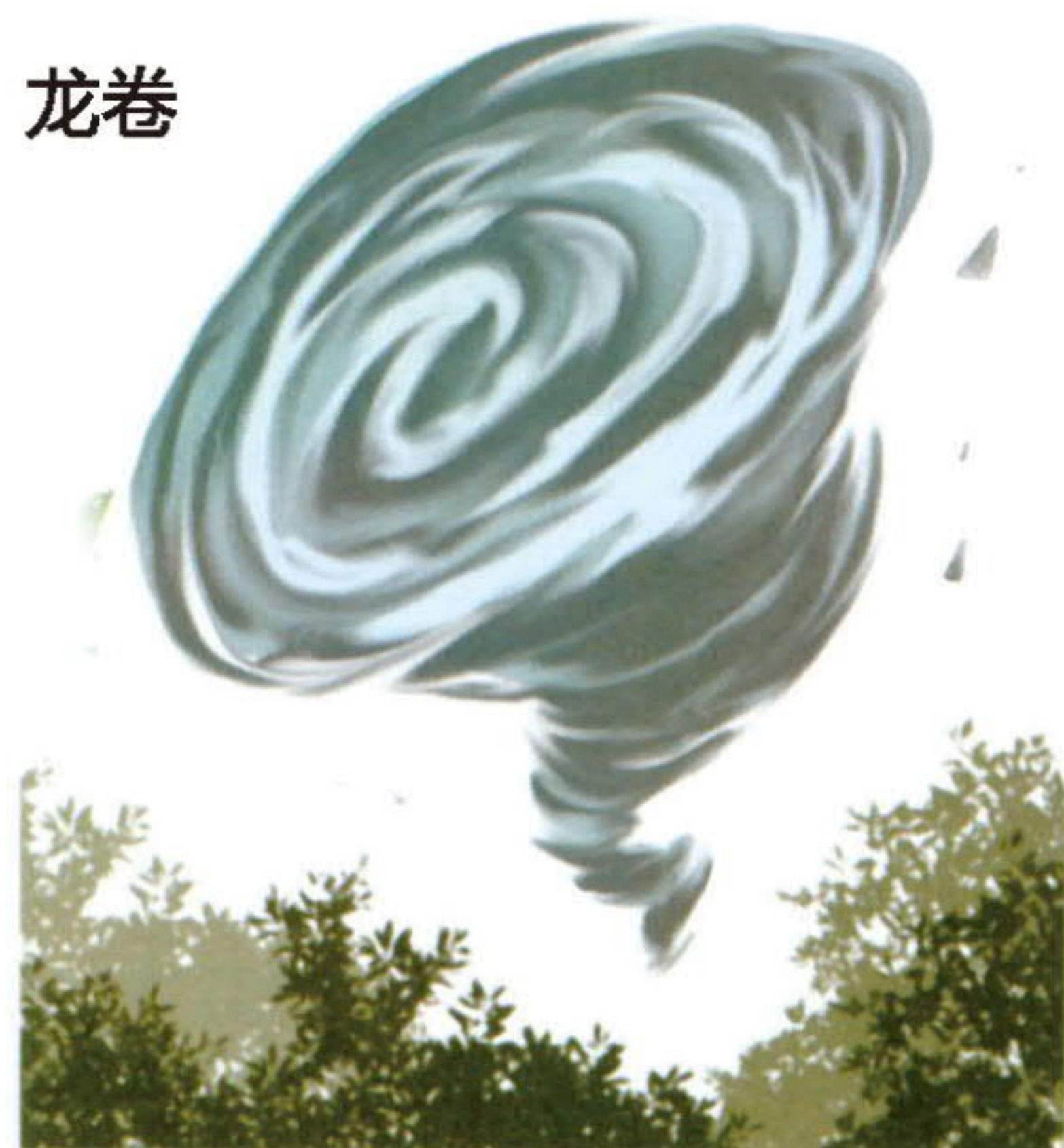
海、波浪、小河、运河、水车、水花、露、冰、雨、游泳、鱼类、水色、水珠、水洼、玩水、水枪、水气球、水浴、漩涡

水花

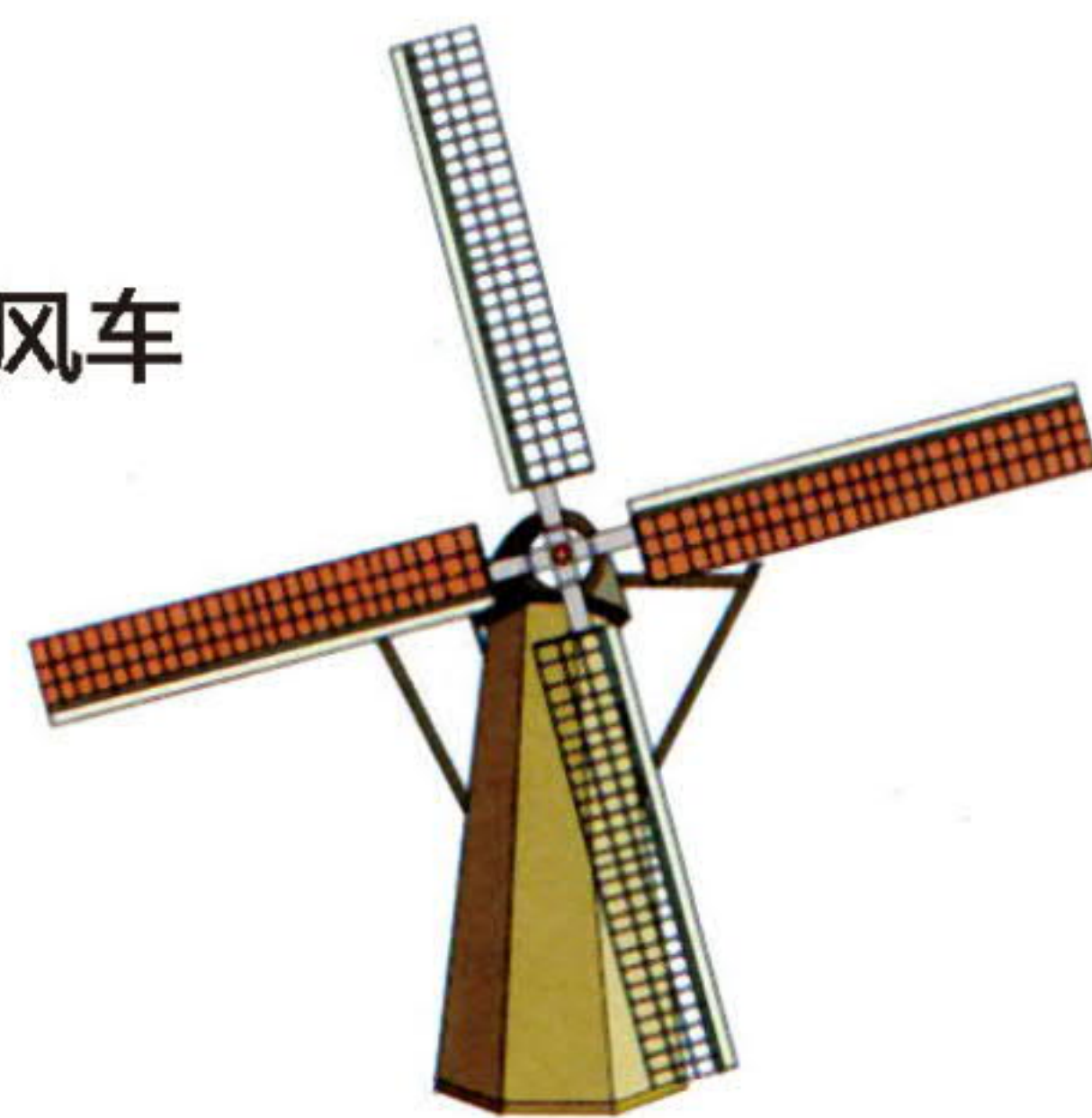

● 风

龙卷

风车

风标鸡

风的图案

● 由风联想到的颜色

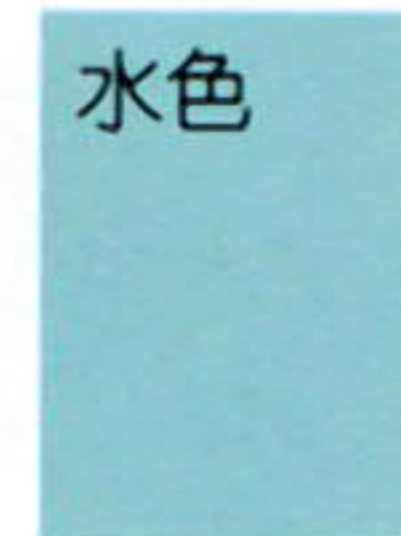
黄绿

绿

水色

● 由风联想到的事物

春风、北风、南风、微风、春一番、阵风、强风、台风、风林火山、高楼风、龙卷风、海风、风车、风幡、防风服

● 土

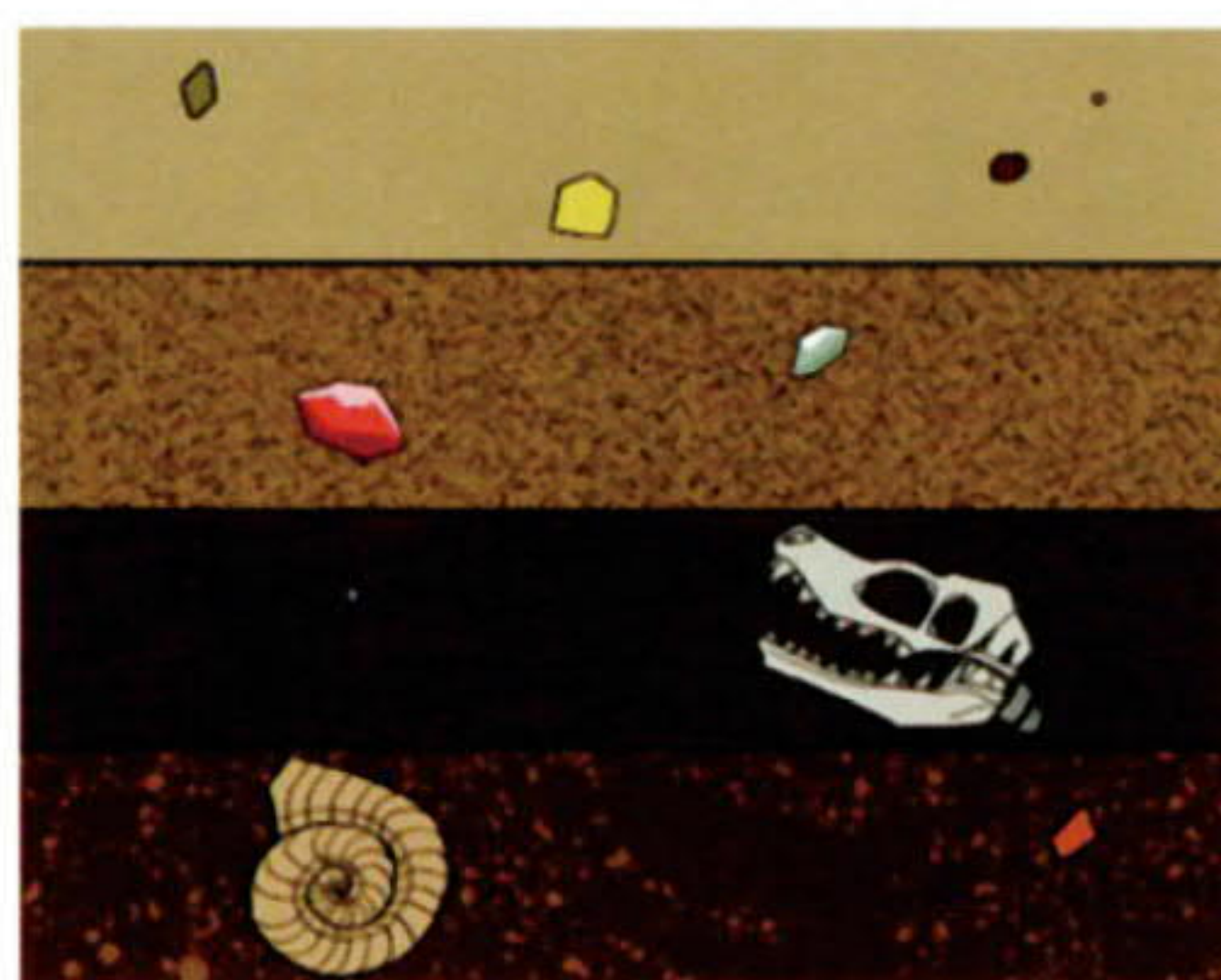

岩石

地面

土偶

地层

矿物·宝石

● 由土联想到的颜色

茶

黄土

赤茶

● 由土联想到的事物

土木、土沙、大地、地球、沙子、陶器、填轮、泥、鼯鼠、蚯蚓、树根、蚁巢、土球、运动场、土墙、粘土、沙漠、洞窟、钟乳洞

Mix

● 光

玫瑰吊坠

闪光

翅膀

十字架

● 由光联想到的颜色

白

金

● 由光联想到的事物

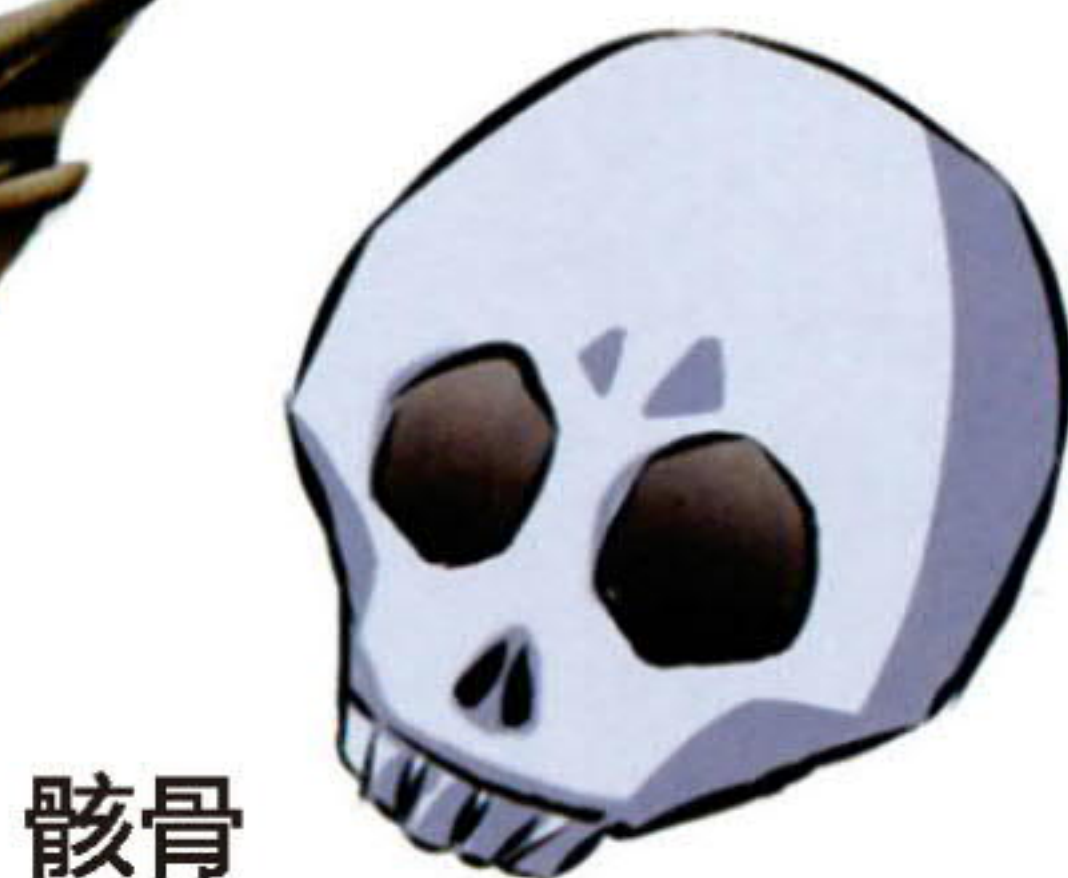
春风、北风、南风、微风、春一番、阵风、强风、台风、风林火山、高楼风、龙卷风、海风、风车、风幡、防风服

● 暗

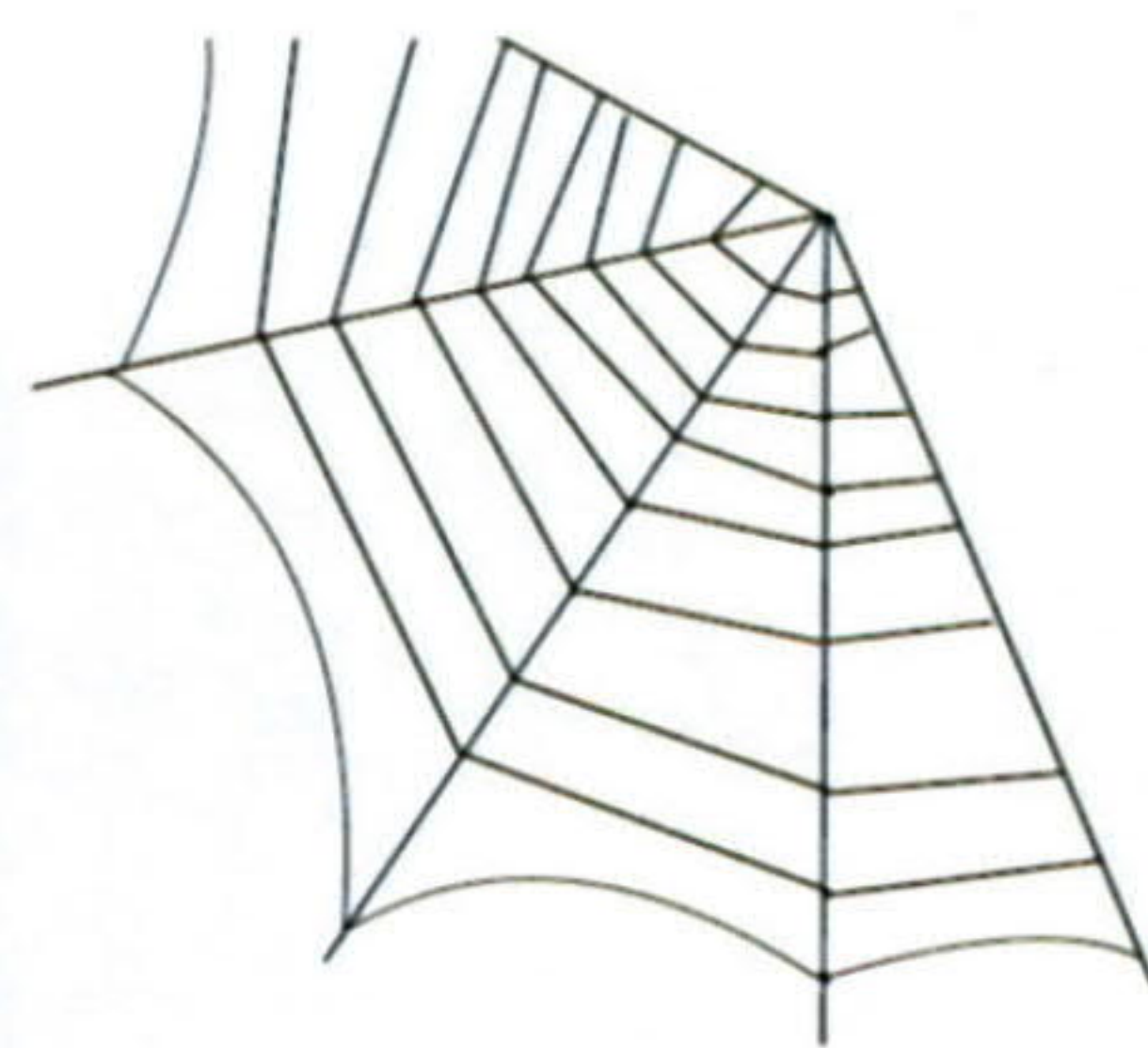
恶魔的翅膀

蛇

骸骨

月夜

蜘蛛网

● 由暗联想到的颜色

黑

紫

● 由暗联想到的事物

恶魔、死神、墓地、墓碑、棺材、吸血鬼、幽灵、乌鸦、蝙蝠、月夜、宇宙、日食、月食、天川、流星群、黑曜石

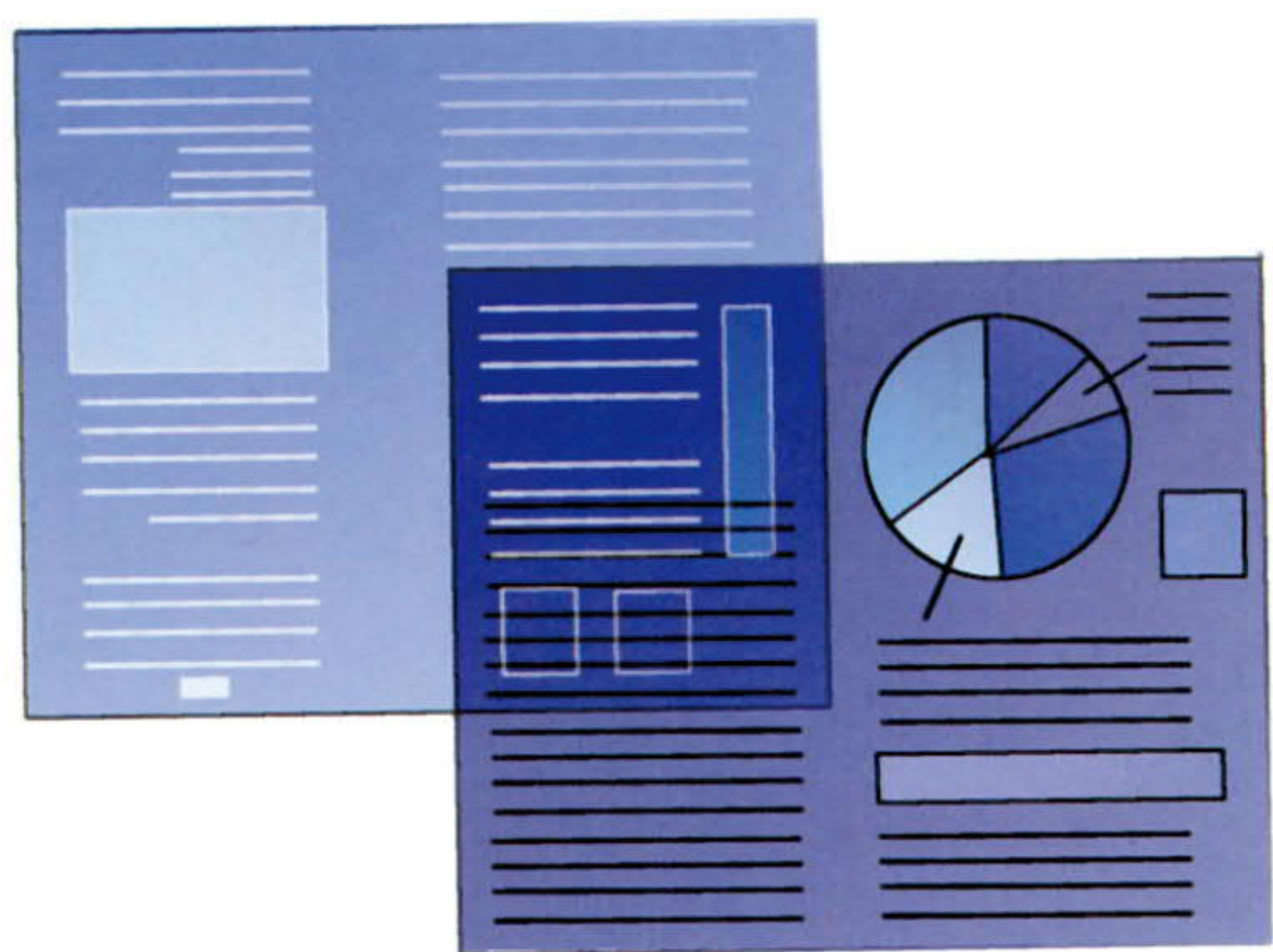

10 机械的基本要素

● 数字·宇宙类

● 多登场于科幻作品中，机械的特征与近未来的角色很相符。而如同蒸汽机械和生锈的铁器等蒸汽朋克风格则与哥特风格的服装很搭配。

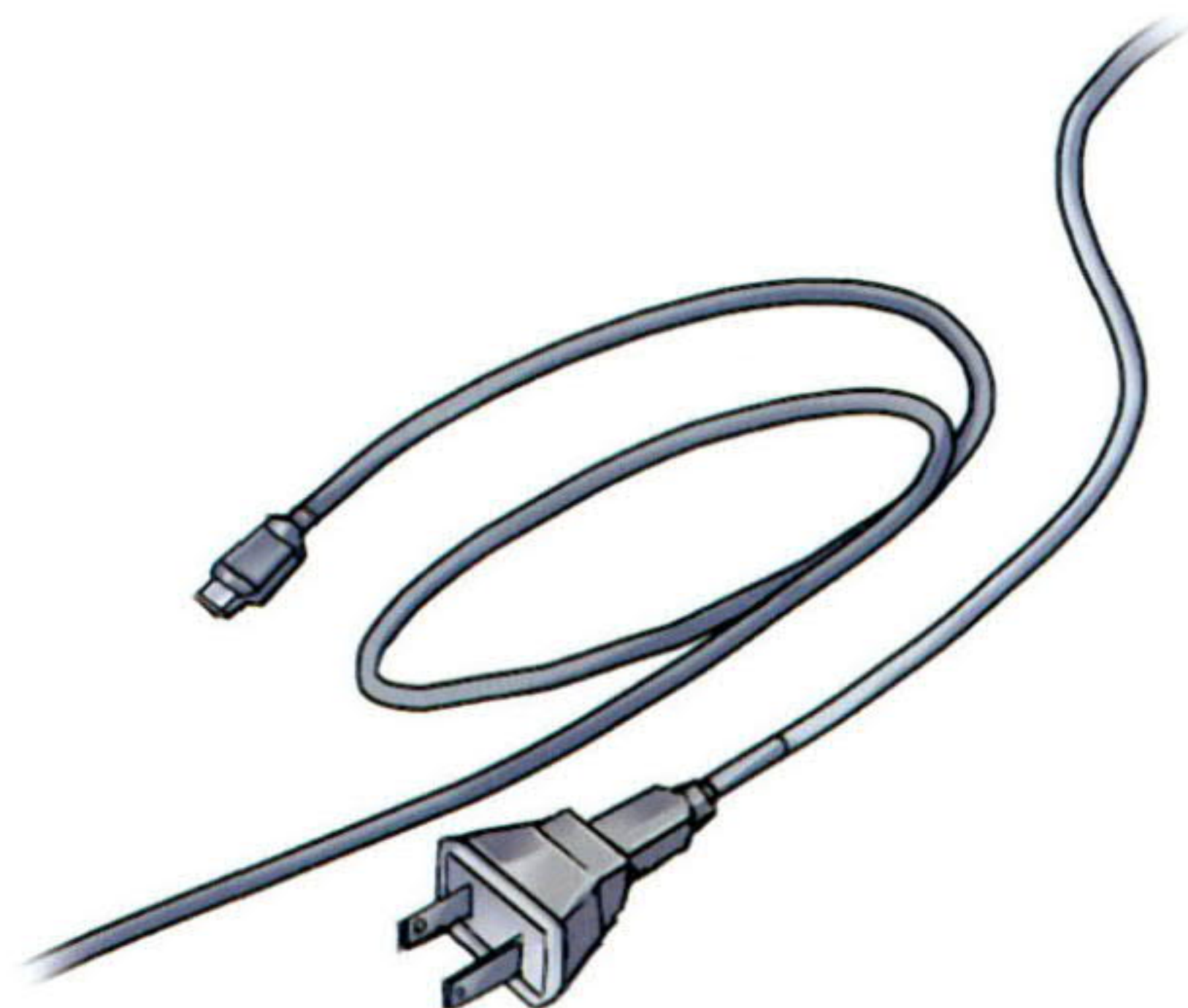
● 显示器

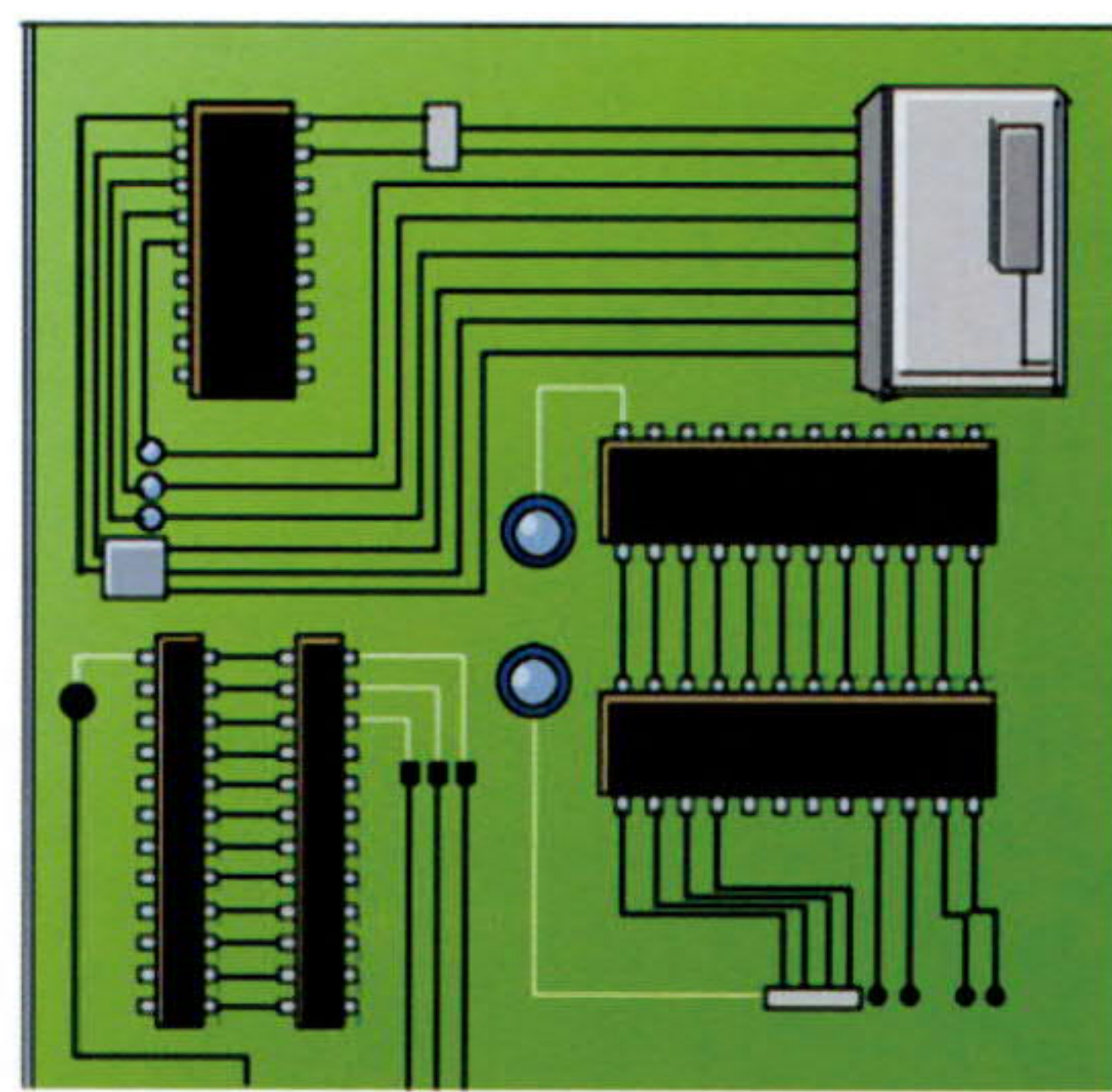
● 光盘

● 插头·数据线

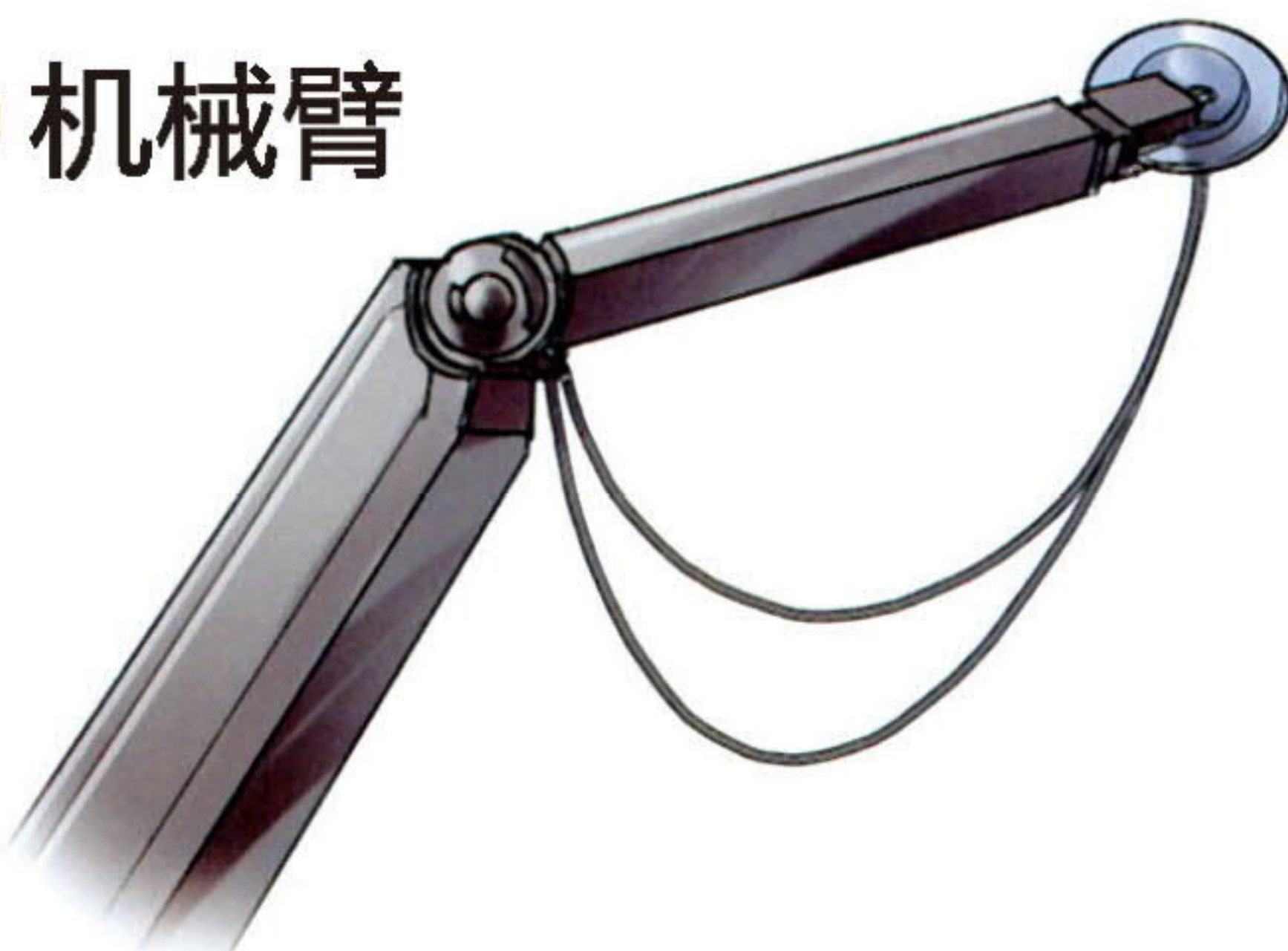
● 电子回路

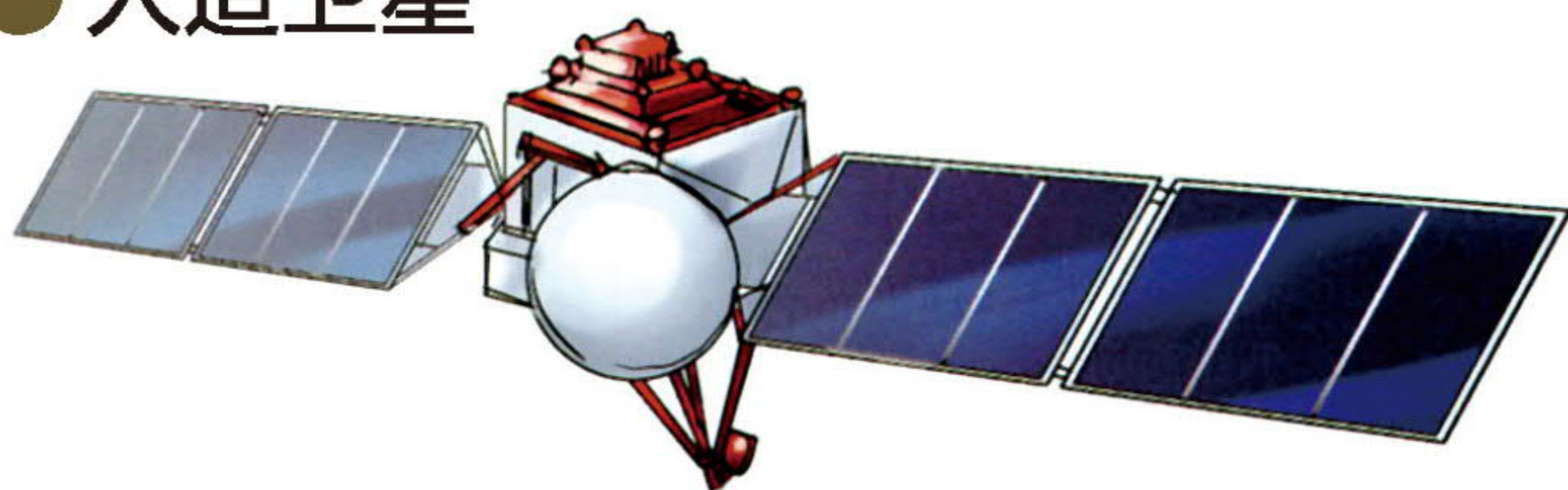
● 耳麦

● 机械臂

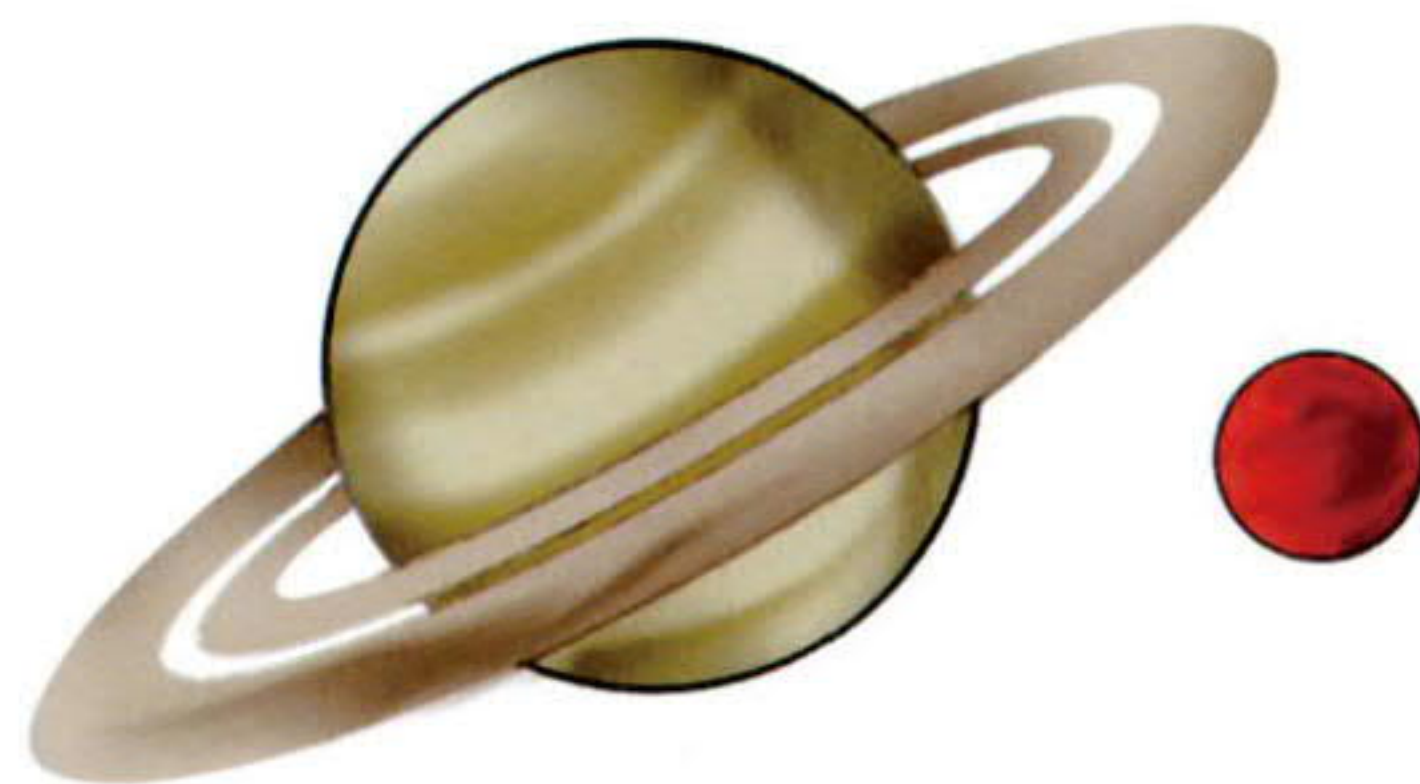

● 人造卫星

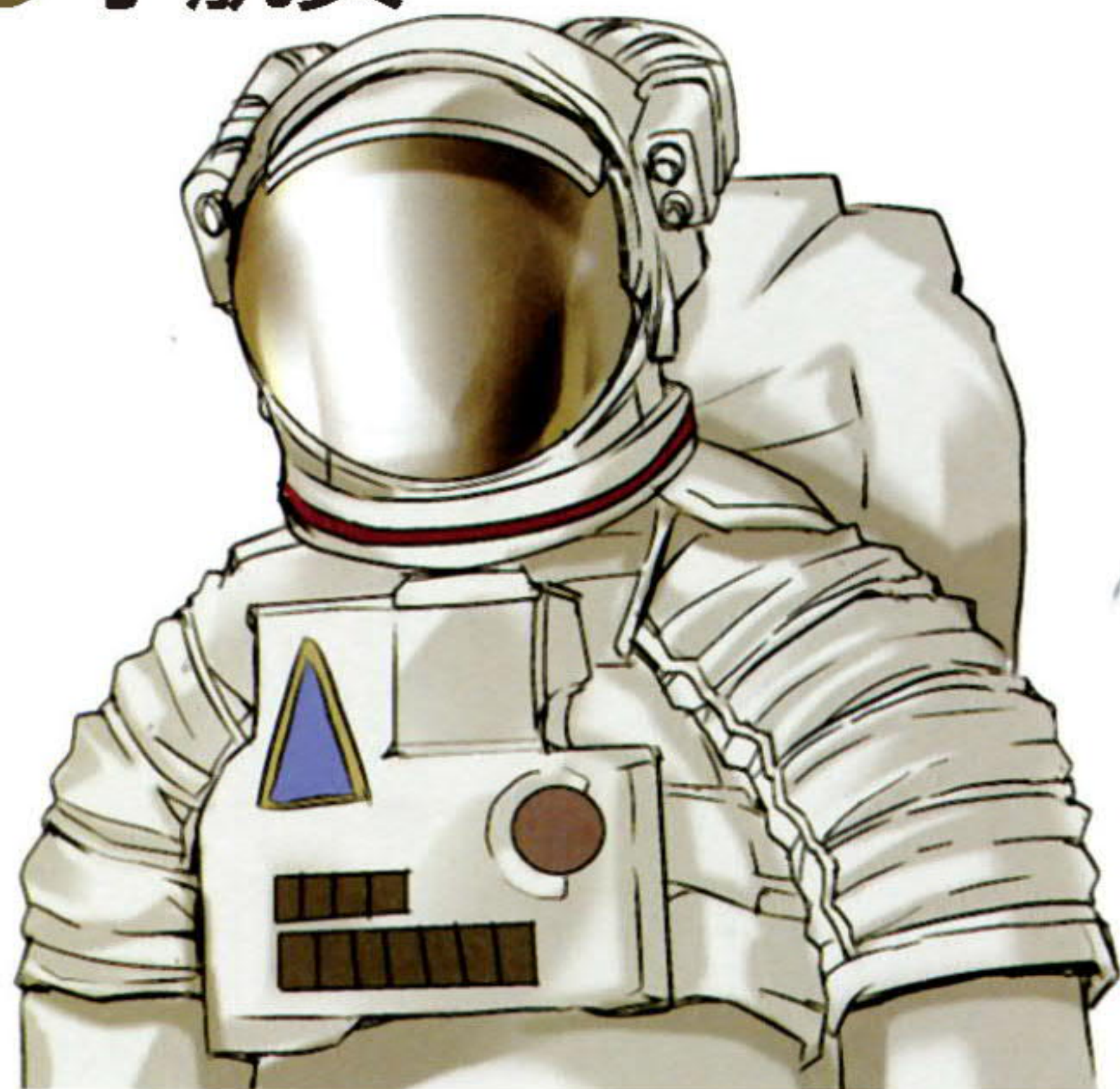

● 宇宙火箭

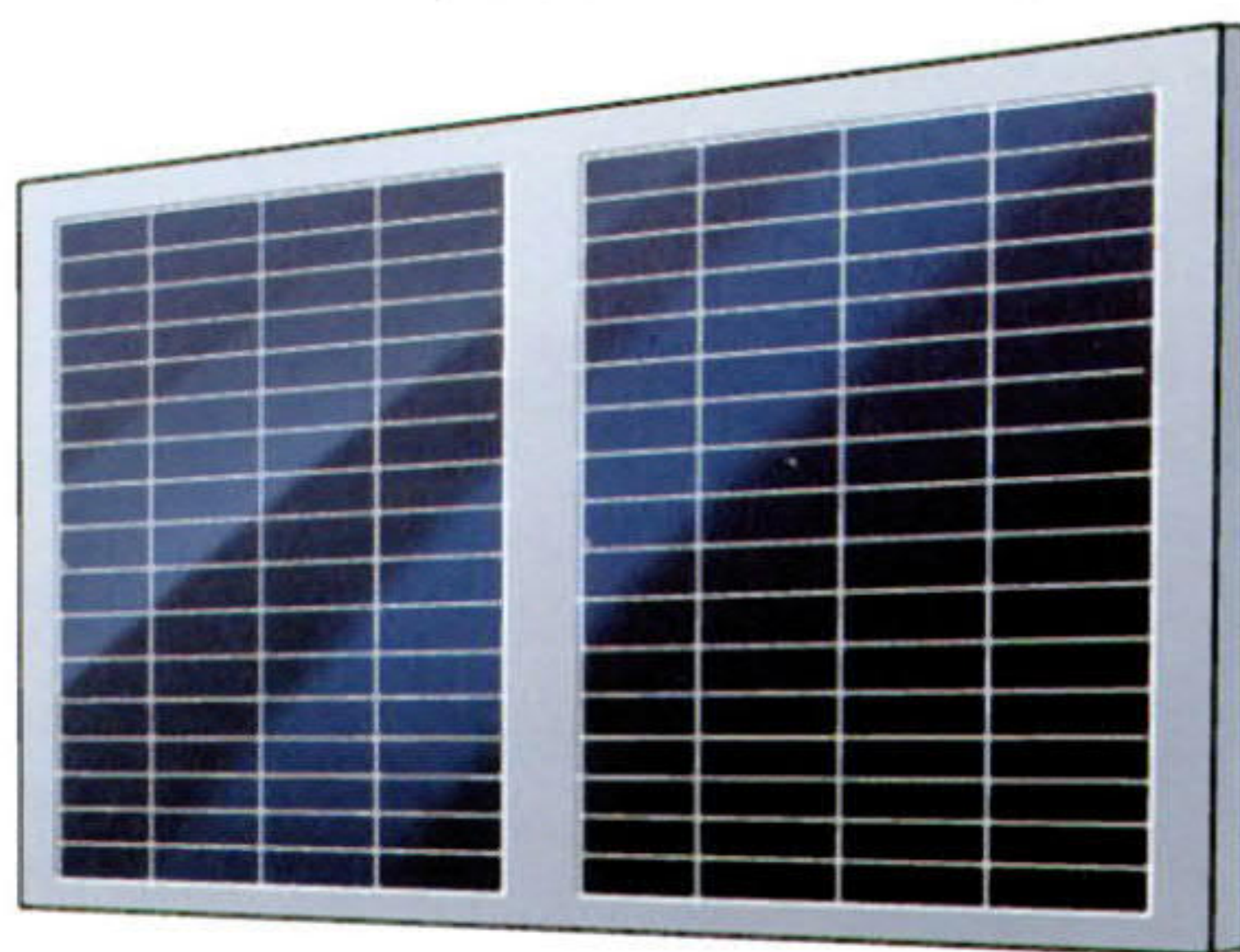
● 行星

● 宇航员

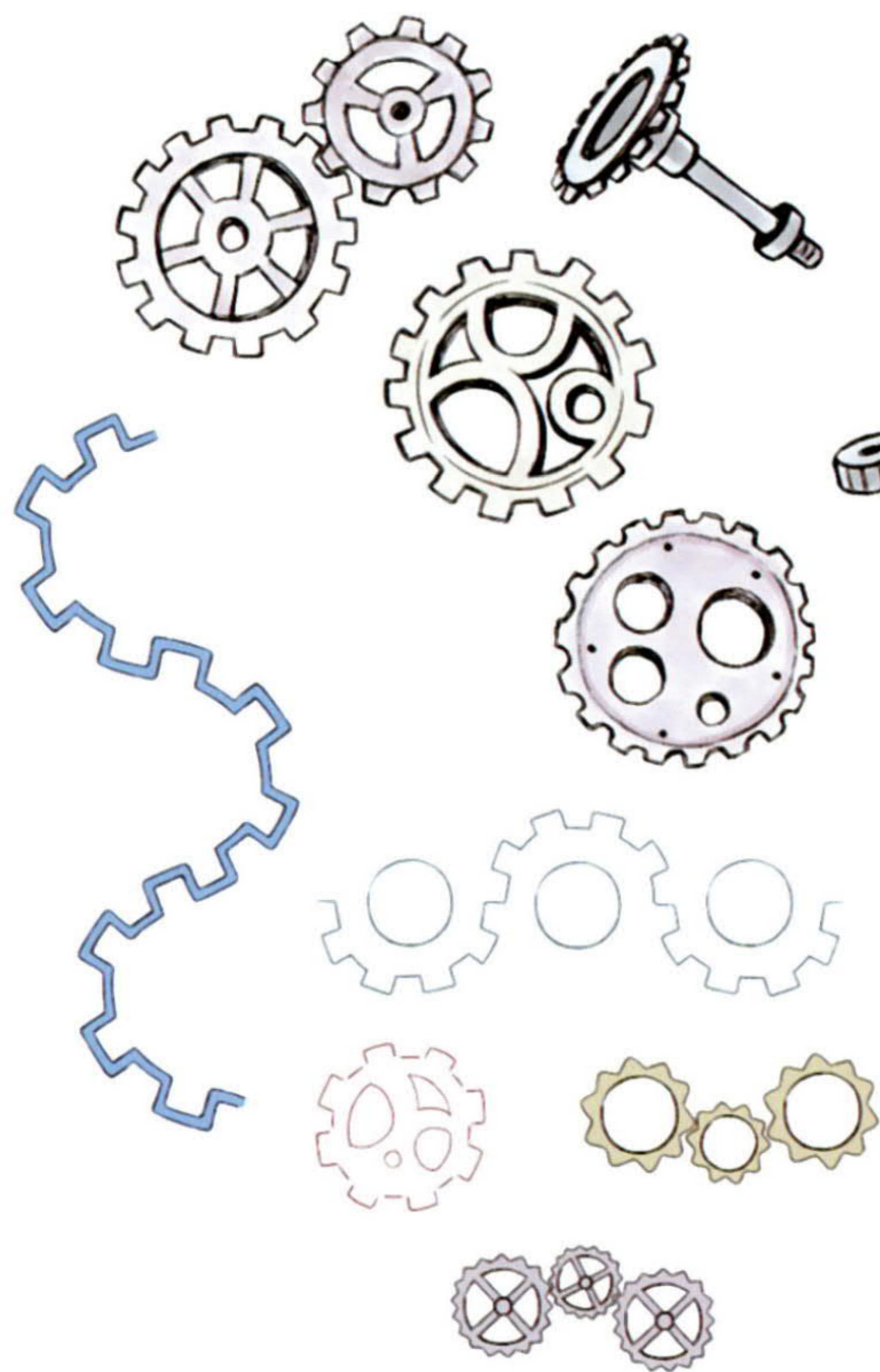
● 太阳能电池板

● 机械·蒸汽朋克类

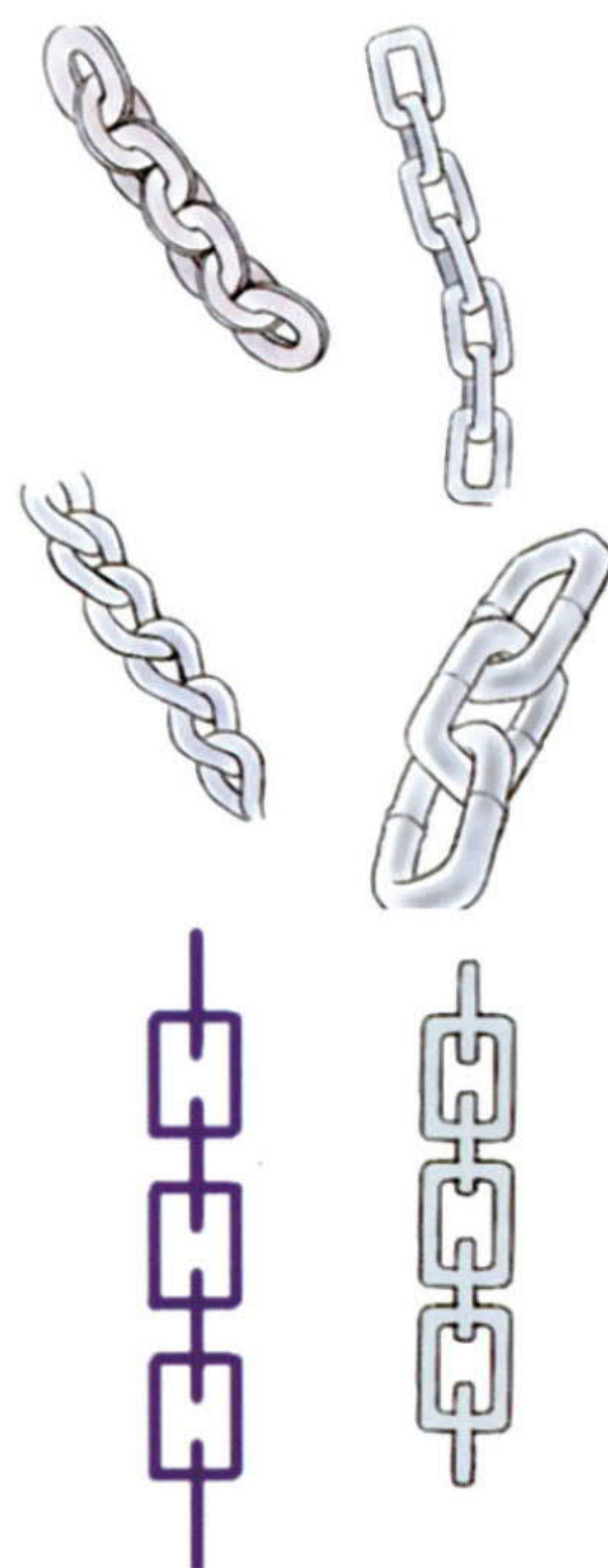
● 齿轮

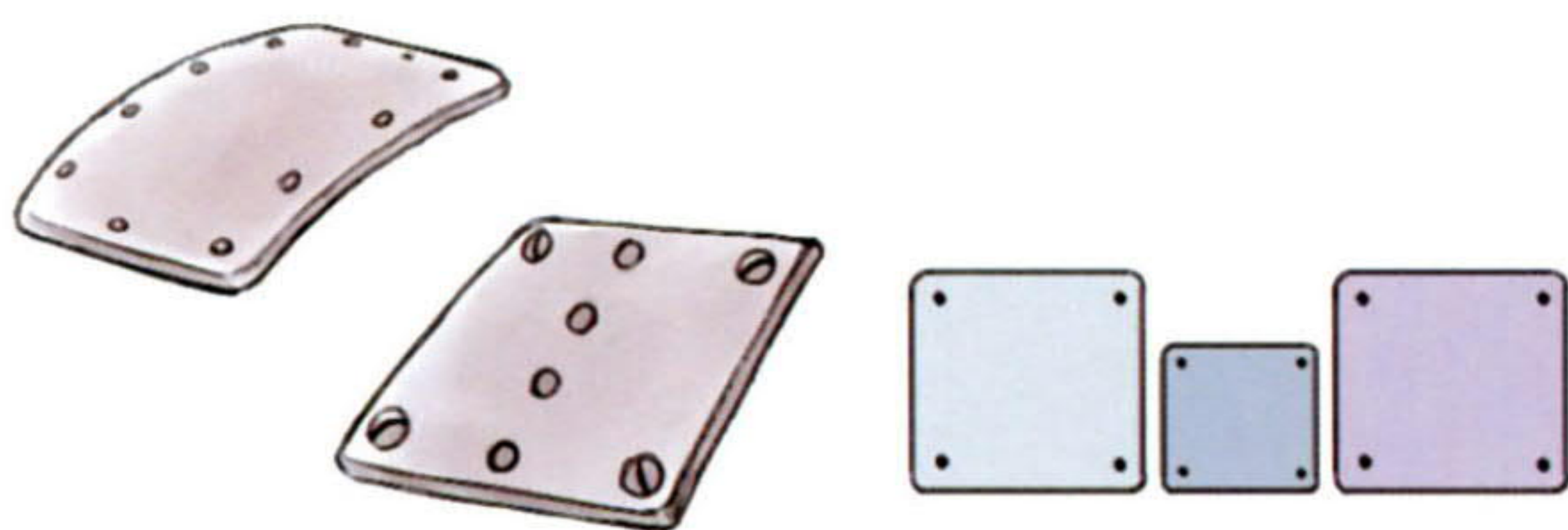
● 螺丝·发条

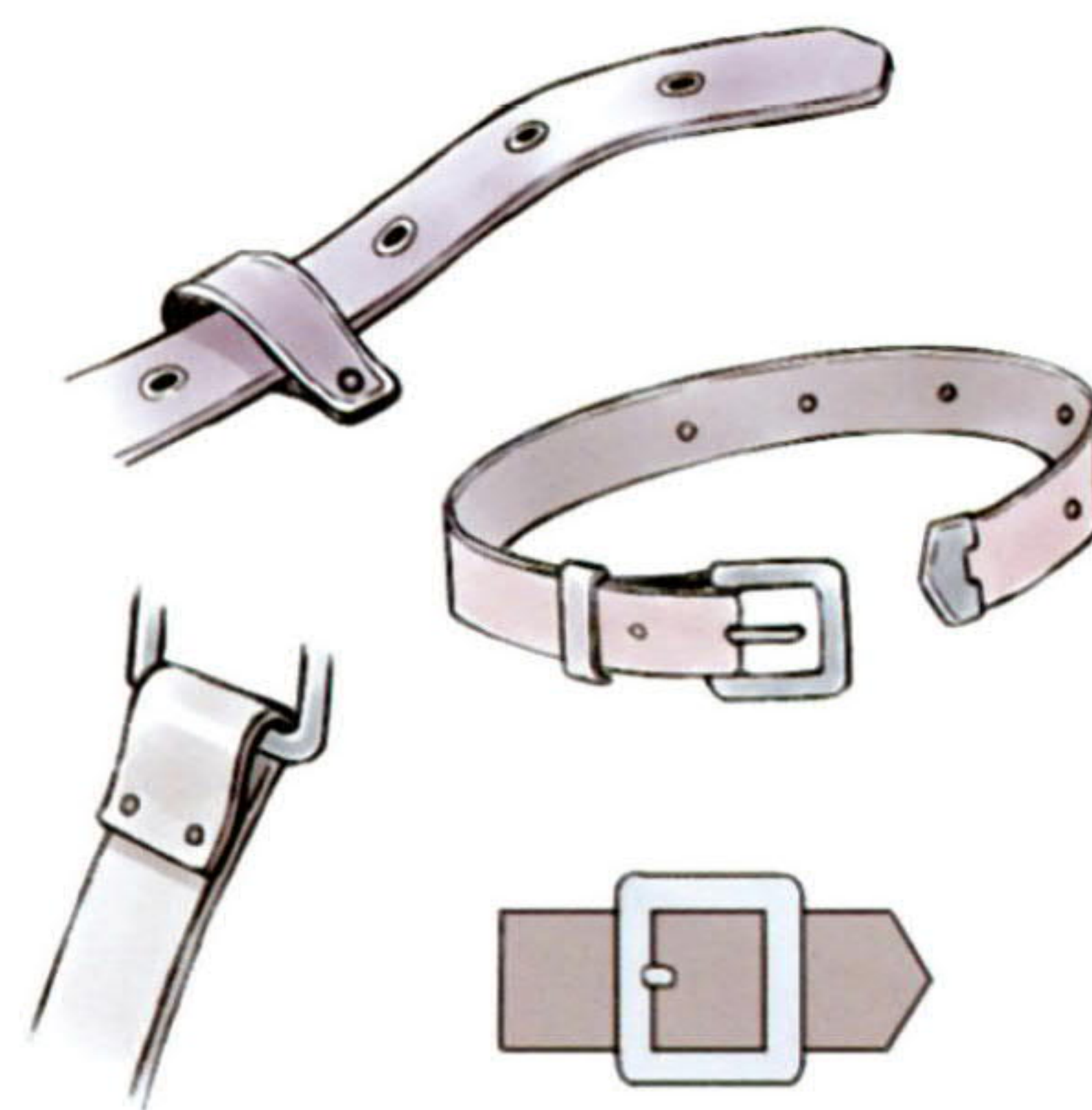
● 链条(锁)

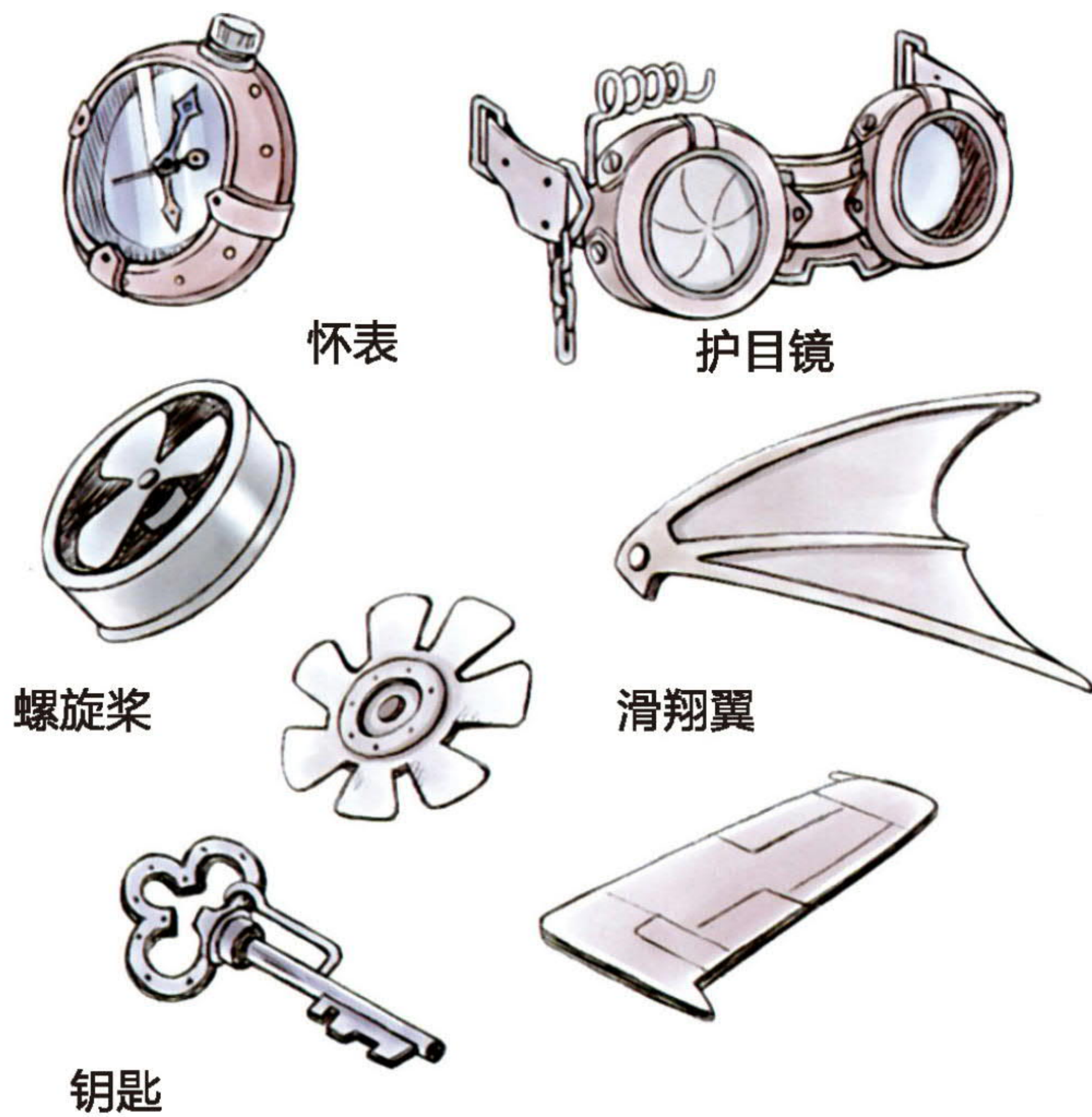
● 铁板

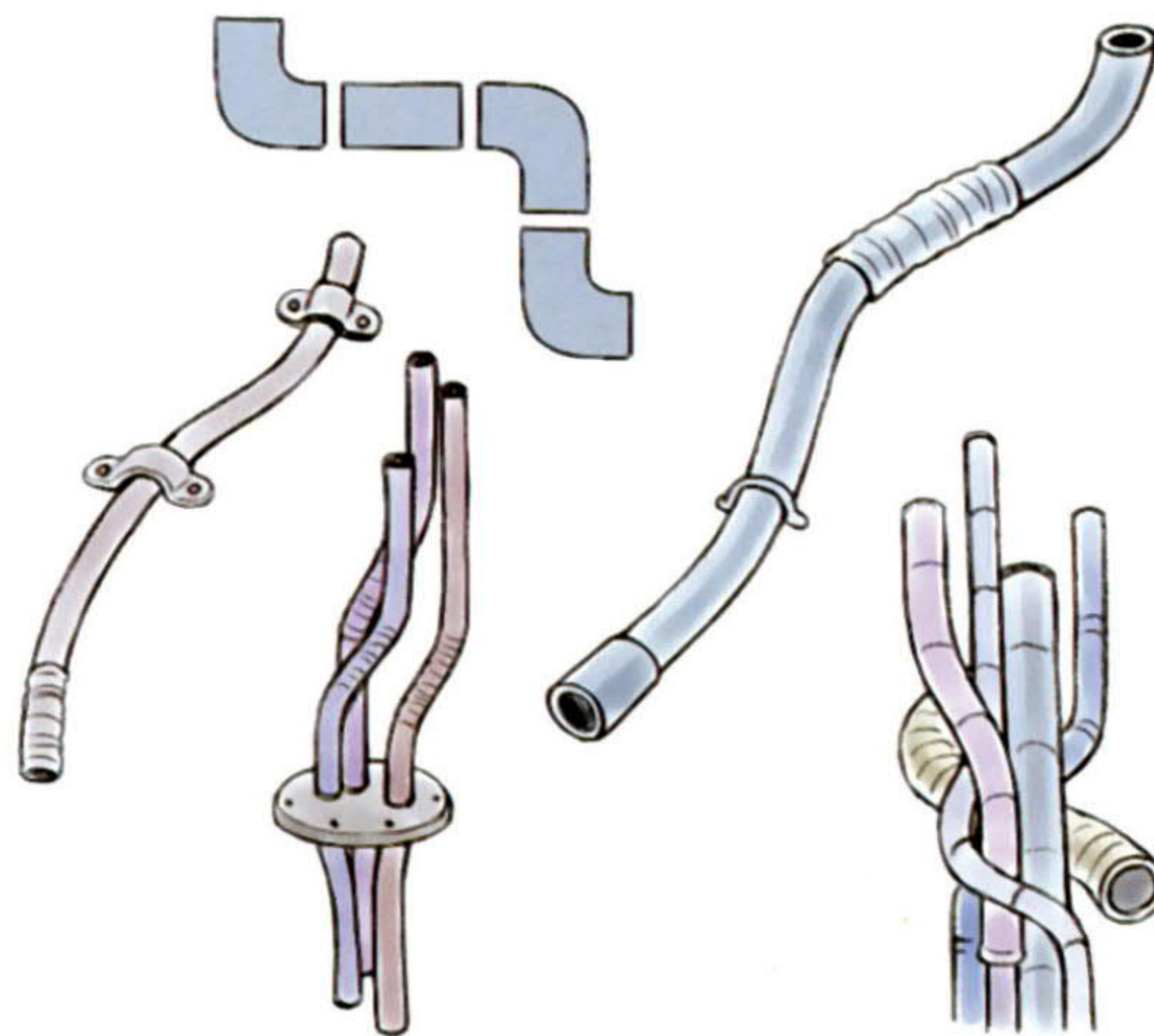
● 腰带

● 蒸汽朋克类

● 管道

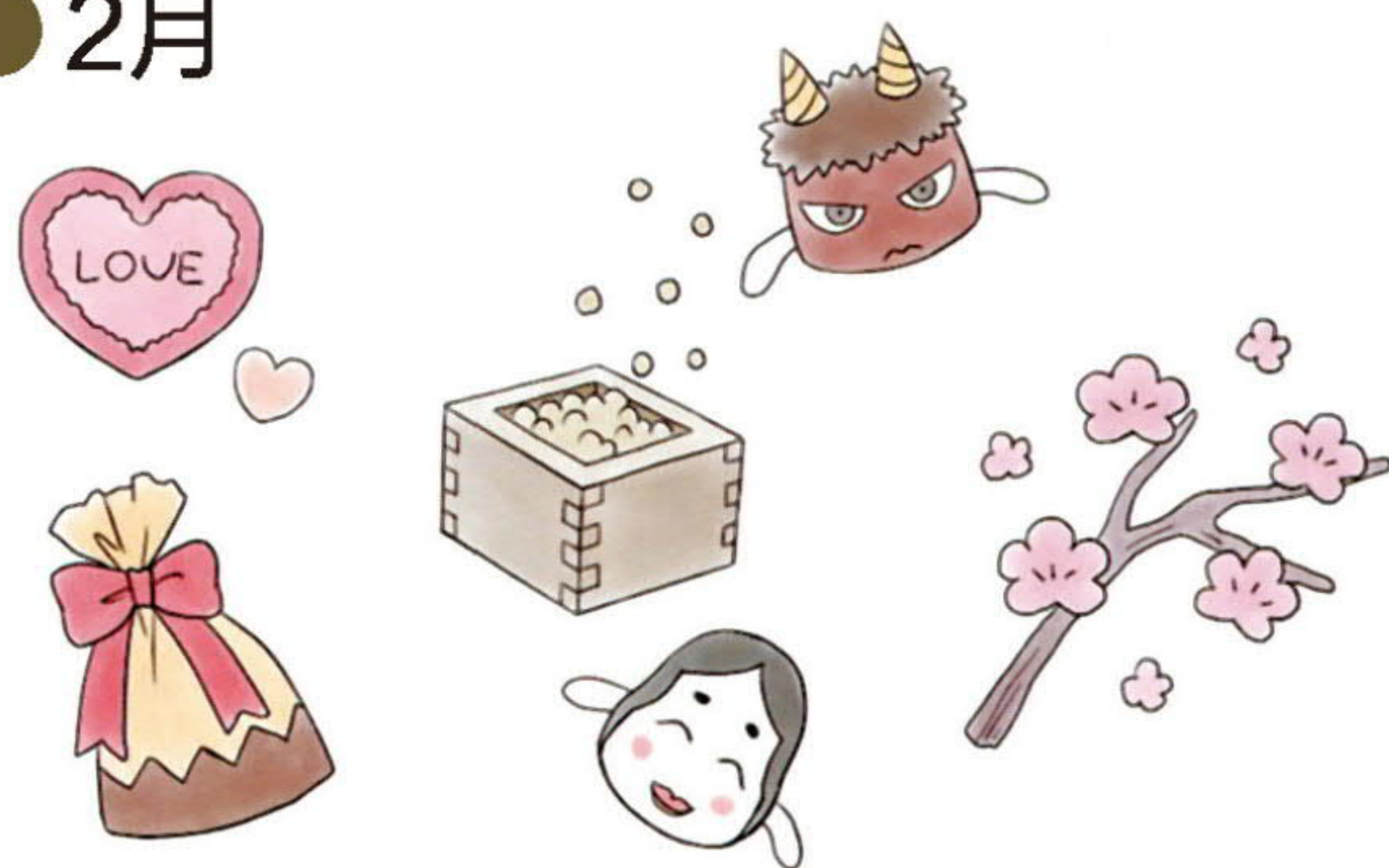
11 四季的基本要素

在日本，人们受到传统文化与外来文化的双重影响，在一年之中有很多具有季节代表性的事物出现。将一年之中各种节日的事物融入服装设计中，可以很好的将季节感展现出来。非常适合做日历的插画。

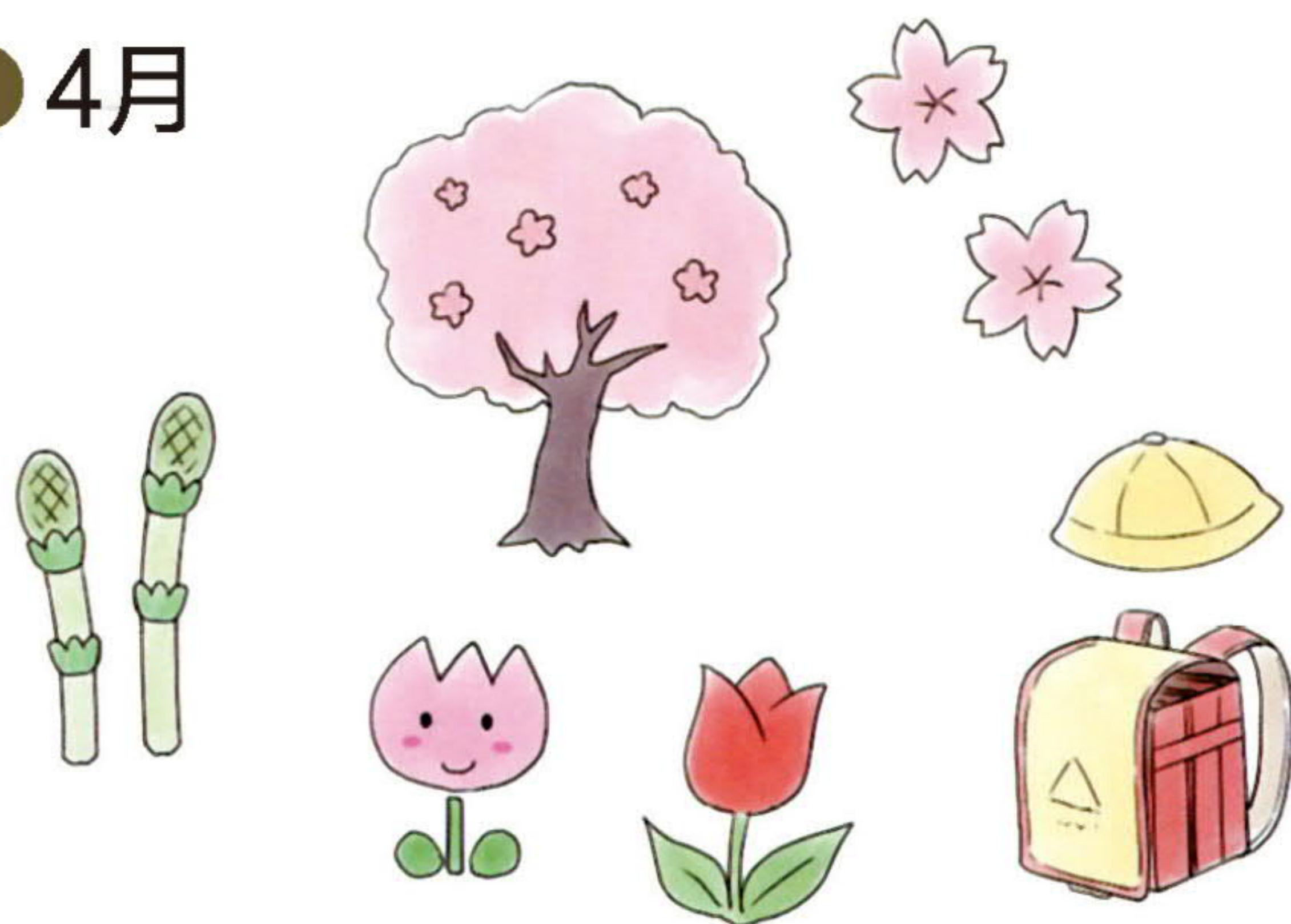
1月

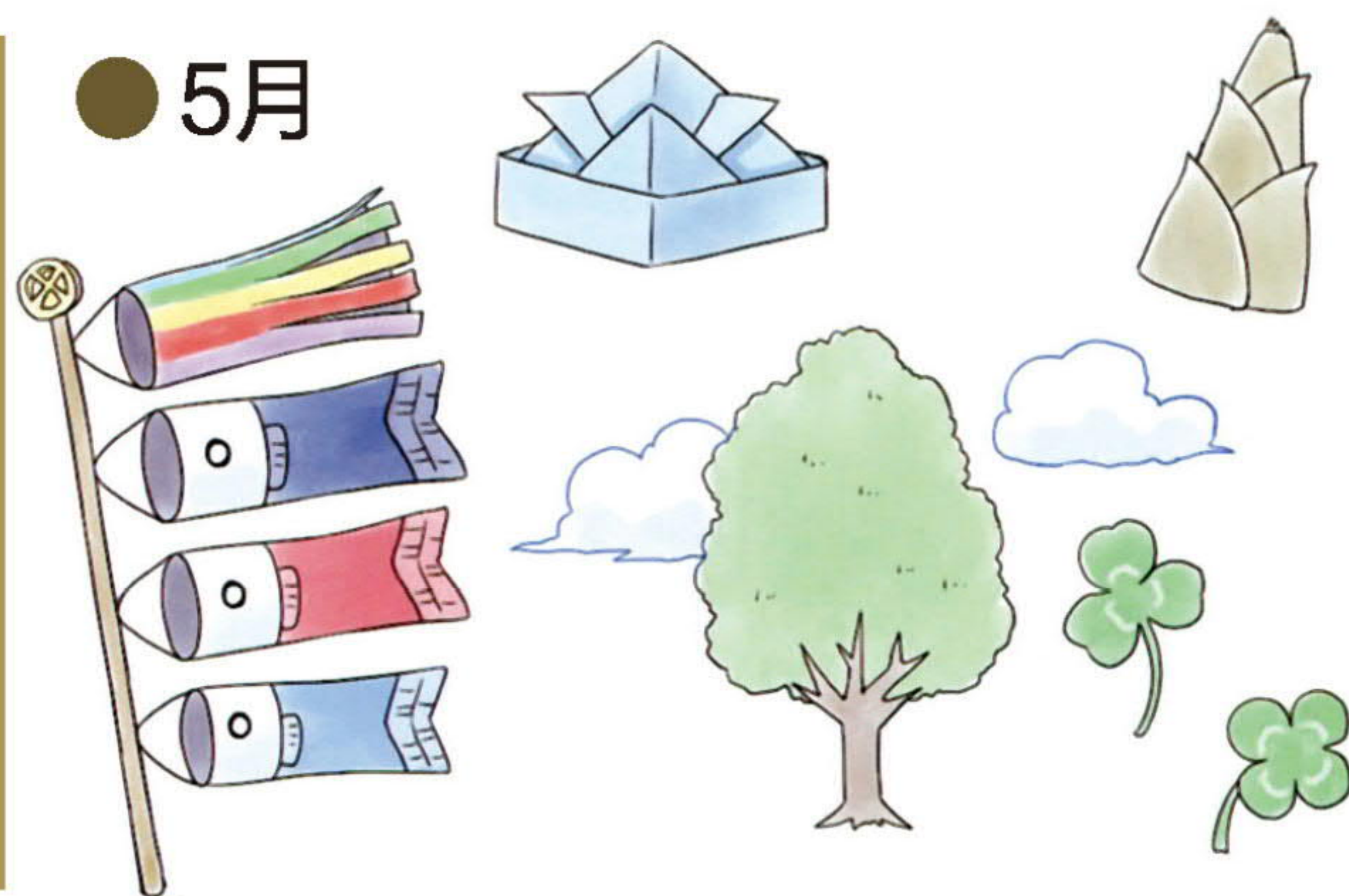
2月

4月

5月

7月

8月

10月

11月

Contents

Prologue 序言 03

Contents 目录 04

Gallery 作品例1~4 06

Tinami×Maru社
服装设计大赛 获奖结果 09

Chapter 1: Mix 第1章 混合

01 制服的基本 15

02 军服的基本 17

03 便服的基本 19

04 哥特式·礼服的基本 21

05 和服的基本 27

06 民族服装的基本 29

07 植物的基本 33

08 动物的基本 34

09 属性的基本 35

10 机械的基本 37

11 四季的基本 39

阅读方法 41

01 制服×02 军服 42

01 制服×03 便服 43

01 制服×04 哥特式·礼服 45

01 制服×05 和服 46

01 制服×06 民族服装 47

01 制服×07 植物 47

01 制服×08 动物 48

01 制服×09 属性 50

01 制服×10 机械 53

01 制服×11 四季 54

专栏 针子的服装房间 1

各种各样的领子 56

02 军服×03 便服 57

02 军服×04 哥特式·礼服 59

02 军服×05 和服 60

02 军服×08 动物 61

02 军服×09 属性 62

02 军服×10 机械 64

02 军服×11 四季 66

专栏 针子的服装房间 2

各种各样的袖子 67

03 便服×04 哥特式·礼服 68

03 便服×05 和服 69

03 便服×06 民族服装 70

03 便服×07 植物 72

03 便服×08 动物 73

03 便服×09 属性 75

03 便服×10 机械 77

03 便服×11 四季 78

专栏 针子的服装房间 3

头脑风暴 80

04 哥特式·礼服×05 和服 82

04 哥特式·礼服×06 民族服装 83

04 哥特式·礼服×07植物 84

04 哥特式·礼服×08 动物 85

04 哥特式·礼服×09 属性 88

04 哥特式·礼服×10 机械 91

04 哥特式·礼服×11 四季 94

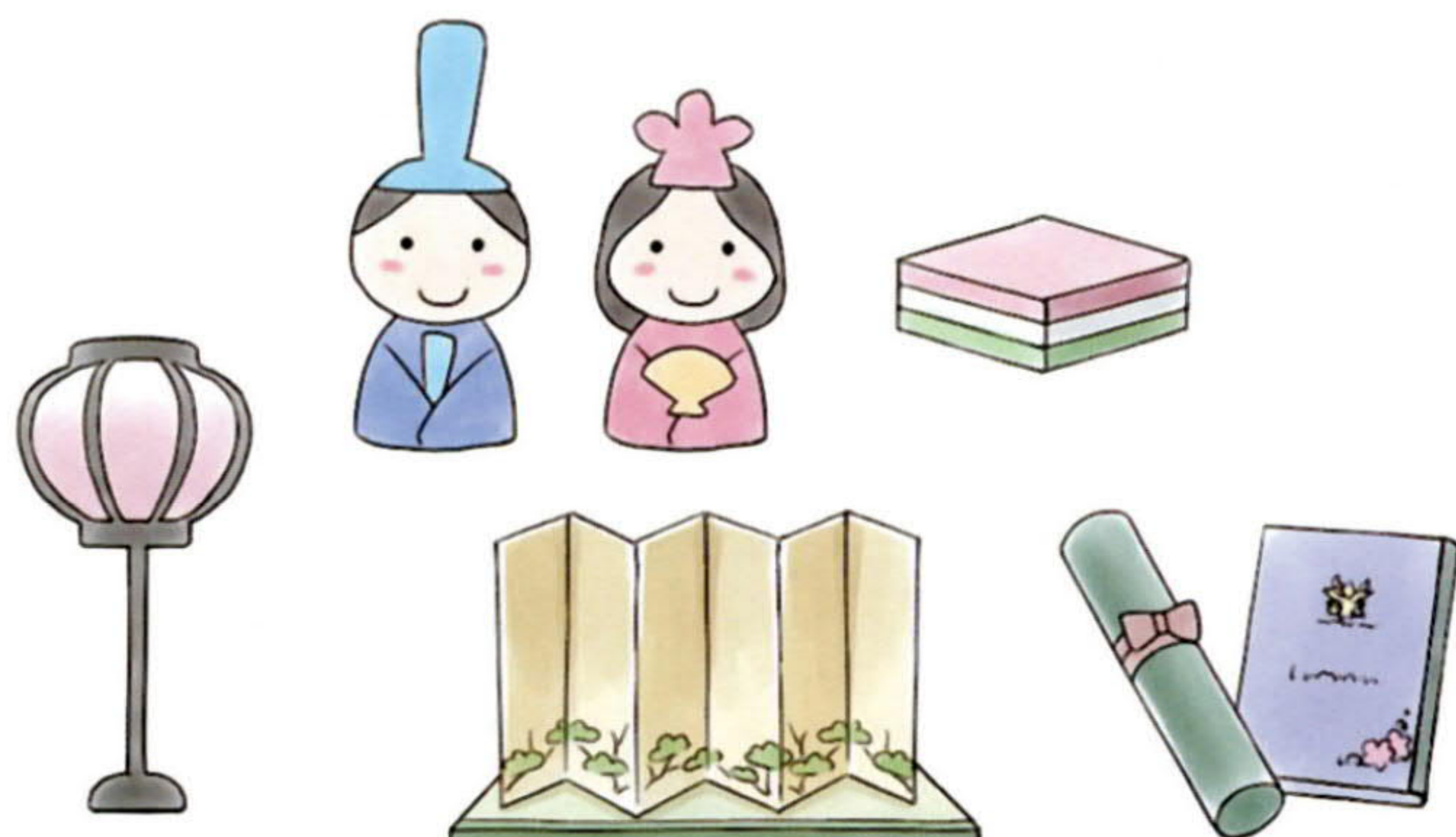
专栏 针子的服装房间 4

服装模特常见的姿势 95

05 和服×07 植物 96

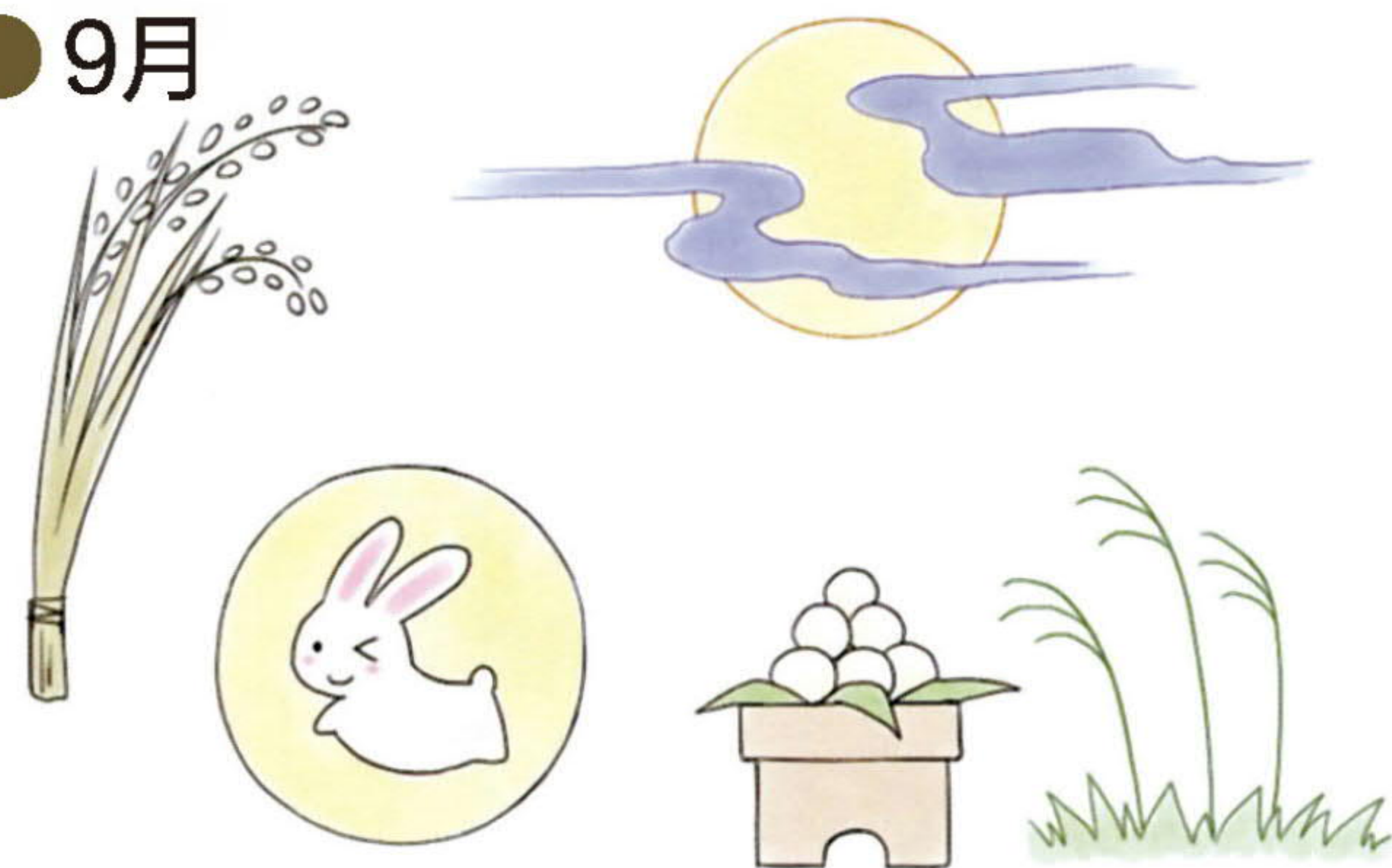
● 3月

● 6月

● 9月

● 12月

● 一年中的节日·风物 ●

● 1月

元旦/贺年卡/生肖/羽毛毽/镜饼/舞狮/放风筝/歌留多/破魔箭/看日出/门松/松竹梅/七福神/雪人

● 2月

立春/驱鬼/撒豆子/情人节/黄莺/梅花

● 3月

女儿节/菱形年糕/雪洞灯/毕业/白色情人节/桃花

● 4月

樱花/蝴蝶/笔头菜/郁金香/菜花/入学

● 5月

男孩节/鲤鱼旗/头盔/菖蒲/新绿/母亲节/蝌蚪/爱鸟周

● 6月

梅雨/绣球花/伞/晴天娃娃/长靴/蜗牛/青蛙/燕子/雷电/彩虹/父亲节/樱桃

● 7月

大海日/海鸥/鲸鱼/海豚/贝壳/牵牛花/七夕/天川/纸笺/缘日/浴衣

● 8月

暑假/刨冰/西瓜/冰淇淋/椰子树/游泳池/野营/烟花/积雨云/向日葵/抓昆虫/虫笼/鬼屋/团扇

● 9月

赏月/芒草/彼岸花/团子/月兔/祭典/神轿/蜻蜓/秋虫/动物爱护周

● 10月

运动/运动会/万圣节/南瓜/妖怪/魔女/扫帚/蝙蝠/葡萄/苹果/柿子/梨/蘑菇/栗子/读书/音乐

● 11月

红叶/七五三/酉市/收货祭

● 12月

圣诞节/杉树/铃铛/柊树/圣诞老人/驯鹿/礼物/宴会/年糕/暖炉/蜜柑/冬至/柚子

阅读方法

从这里开始，第1章（Mix）
每一页都是由下面的方式构成的！

●每页上方有本页所属分类的索引。

当你想着“想要看融入制服要素的服装”“植物主题究竟该如何画好？”之类的问题时，直接看上方的索引会找的更快一些。

01
制服

02
军服

03
便服

04
哥特式·礼服

05
和服

06
民族服装

07
植物

08
动物

09
属性

10
机械

11
四季

01 制服

×

02 民族服装

●合在一起的
的主题要素描述

●将两种要素融合在一起的服装。如果你先看了画面的话，再猜猜这是哪两种要素的组合，也是很有意思的！

●对合并在一起的主题要素的详细描述。从服装的种类，民族服装以及所在地区的名称，以及所用植物或动物的名称，都在这里详细地为大家描述。

运动上衣 × 西班牙

深蓝色的运动上衣与西班牙的民族服装的结合，在给人知性感的同时还流露出一种梦幻的感觉。

●校徽、衬衫、领带是制服的标志

●在衬衫的袖口也有花边装饰

制服 × 中国

将高筒袜和百褶裙的制服组合中加入旗袍的要素，完美的亚洲风。

●胸前的带子如同制服的扣子一样系好

●宽边袖口体现出衬衫的要素

●这里有对合并在一起的主题要素的内容补充，值得注意的重点等内容。如果自己想要设计相似的服装的话，可以参考这里。

●对服装重点部位的放大特写。

●对重点部位的说明。请结合原图观看，不要只看这一部分。

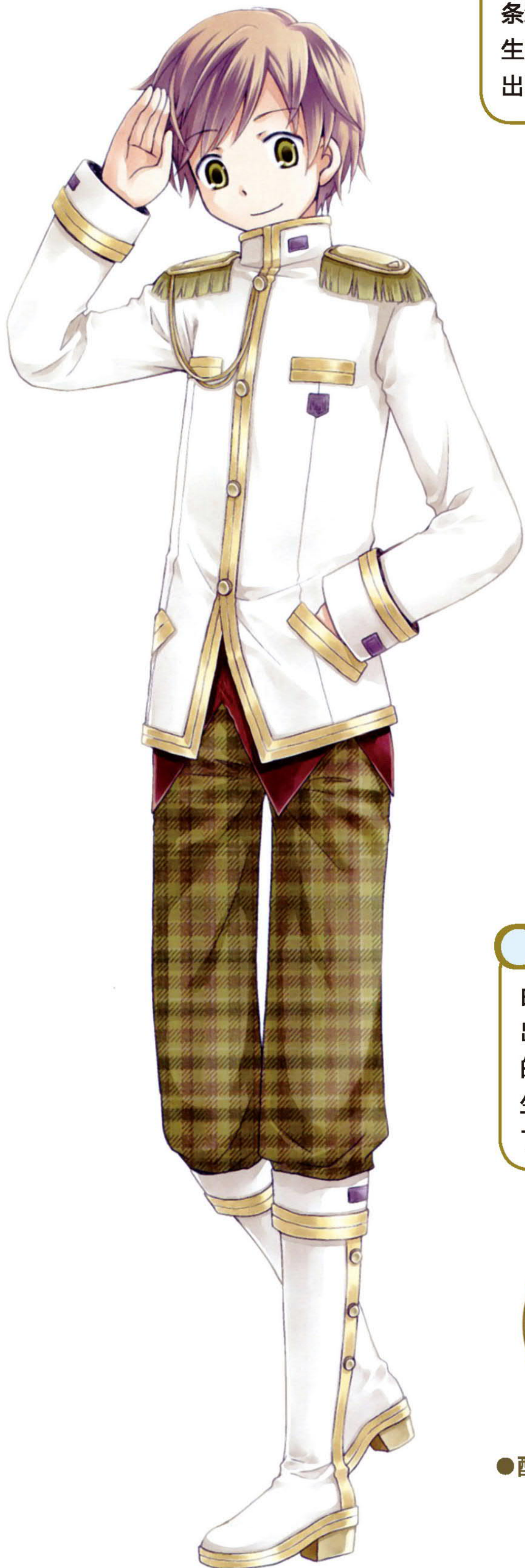

01 制服

02 军服

竖领 × 军服

条纹格子裤子与松散衬衣是学生服，而肩章和饰绳则表现出军服的特色。

● 肩章与裤子的颜色相近，体现出统一感。

● 衬衫隐隐从制服外面露出来，表现出年轻的气息。

运动上衣 × 帽衫

由于制服本身就是从军服中派生出来的，在设计上很容易与军服的特点相结合。在这幅图中，女生类似学生的发型和校徽，体现了制服的特点。

● 配有勋章的缎带

● 具有象征性的臂章

01 制服

03 便服

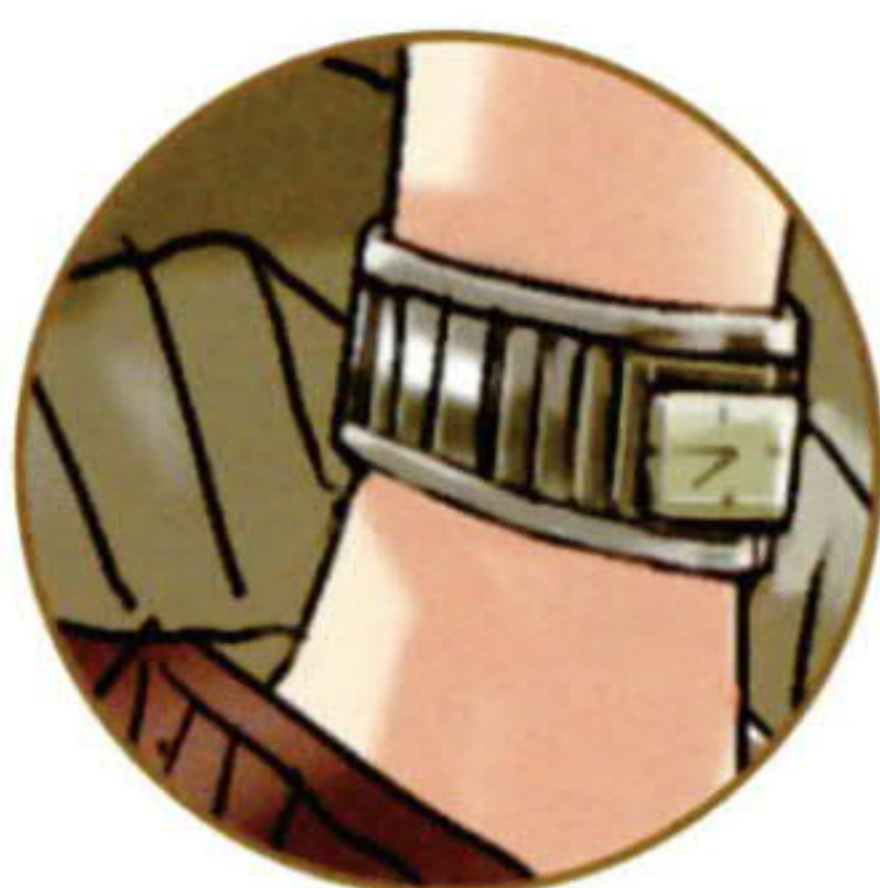
●制服 × ●帽衫

低腰休闲裤，配合双手插兜的姿势，给人一种大大咧咧的印象。

●在手臂的口袋上印有校徽

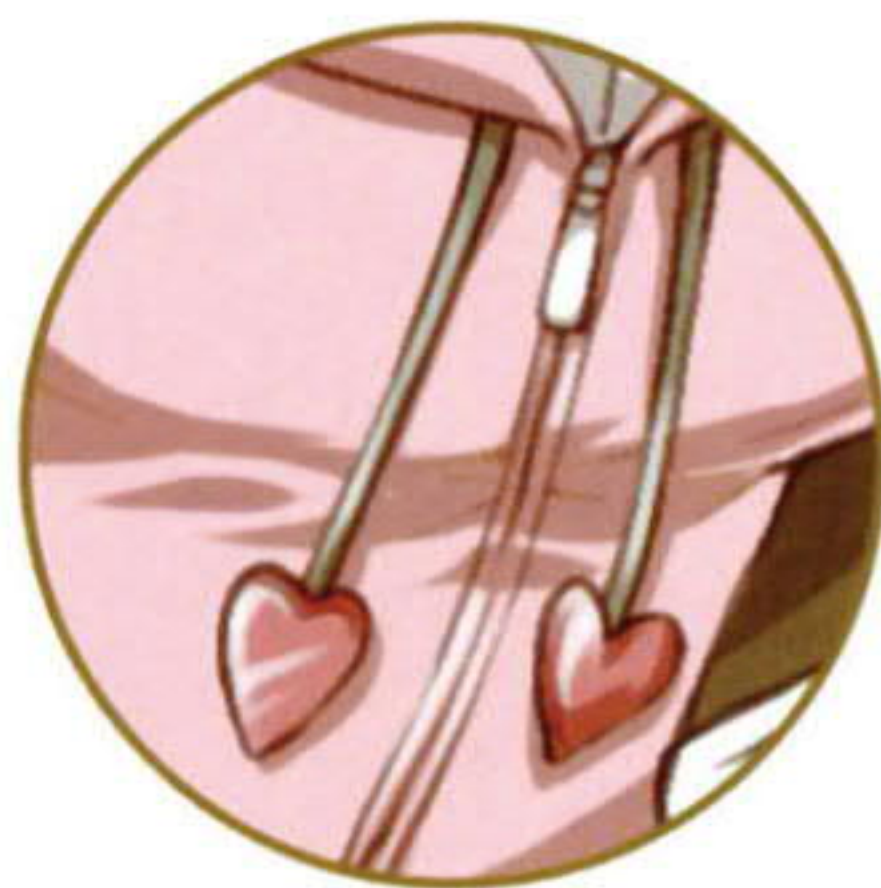
●手表等装饰品也给人洒脱的印象

●制服 × ●帽衫

低腰休闲裤，配合双手插兜的姿势，给人一种大大咧咧的印象。

●带子配上心形装饰

●靴子上也有着统一的心形花纹

01 制服

04 哥特式·礼服

●制服 × ●哥特式

硬派的制服在融入哥特式的要素之后，给人一种厚重的感觉。

●三重皮带给人以厚重感

●手臂上装饰的不是臂章，取而代之的是皮带

●系带式的束腰

●高筒袜与制服的配色相同

●制服 × ●洛丽塔

虽然大量使用缎带和蕾丝的装饰，但主体颜色是深蓝色和酒红色，是给人以沉稳印象的制服风格。

01 制服

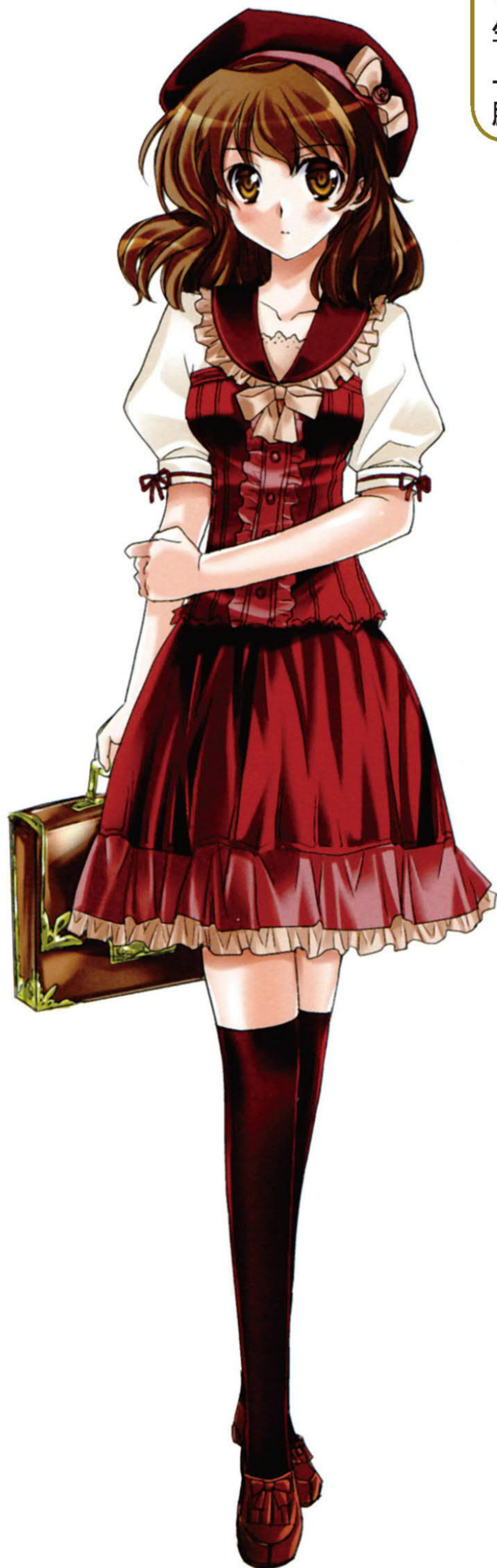
04 哥特式·礼服

制服 × 洛丽塔

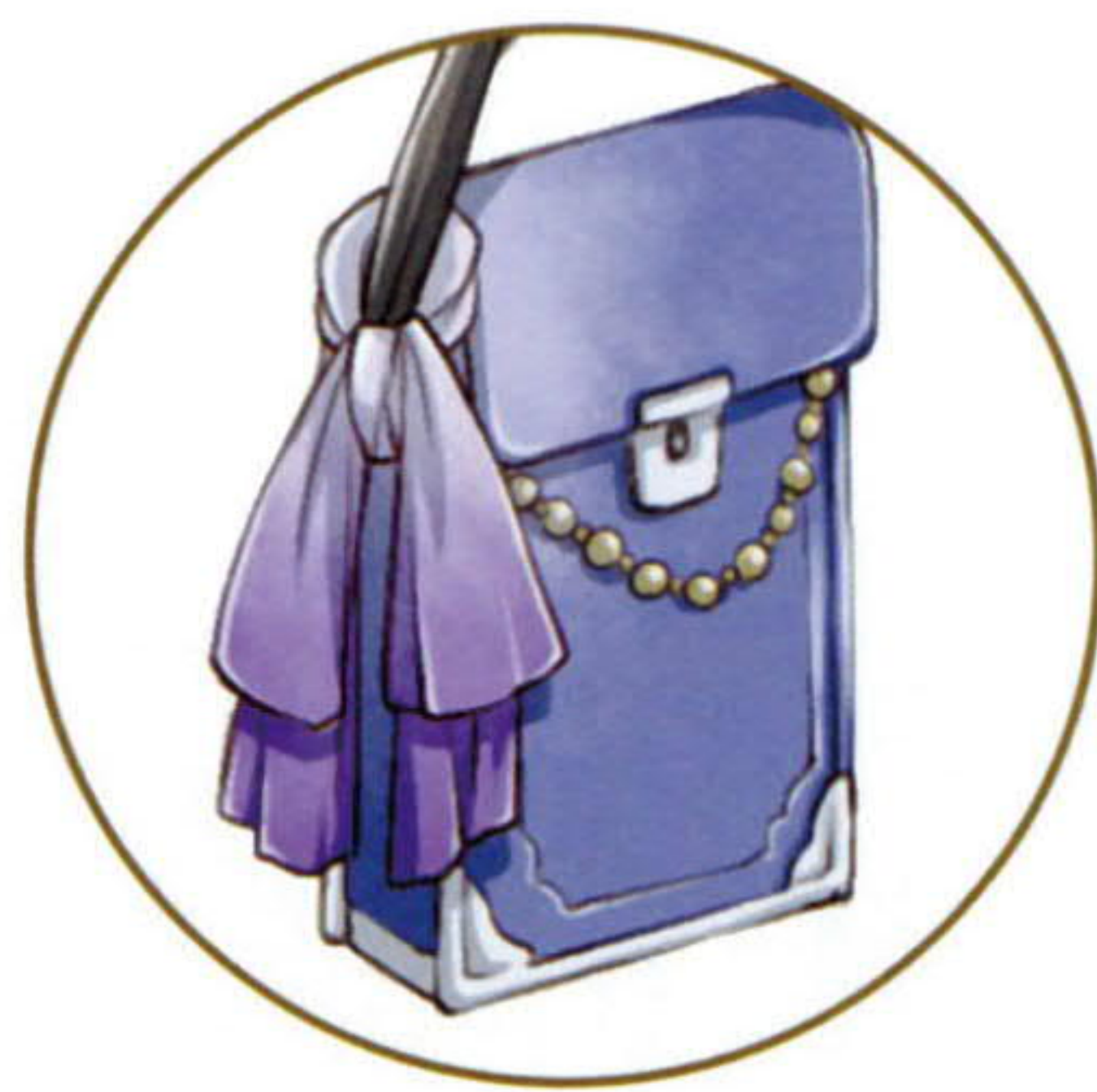
有着花边的水手服领子，学生帽与皮包，在这些基础上，再用蕾丝装点这套制服。

●在贝雷学生帽上也有缎带的装饰

●金边镶嵌的皮包，给人古典的感觉

●虽然只是学生书包，但也显得很优雅

●可以看到外套下面的百褶裙

制服 × 礼服

女性礼服风格的制服。衣服的材料富有层次感，从而展现出女性特有的魅力。

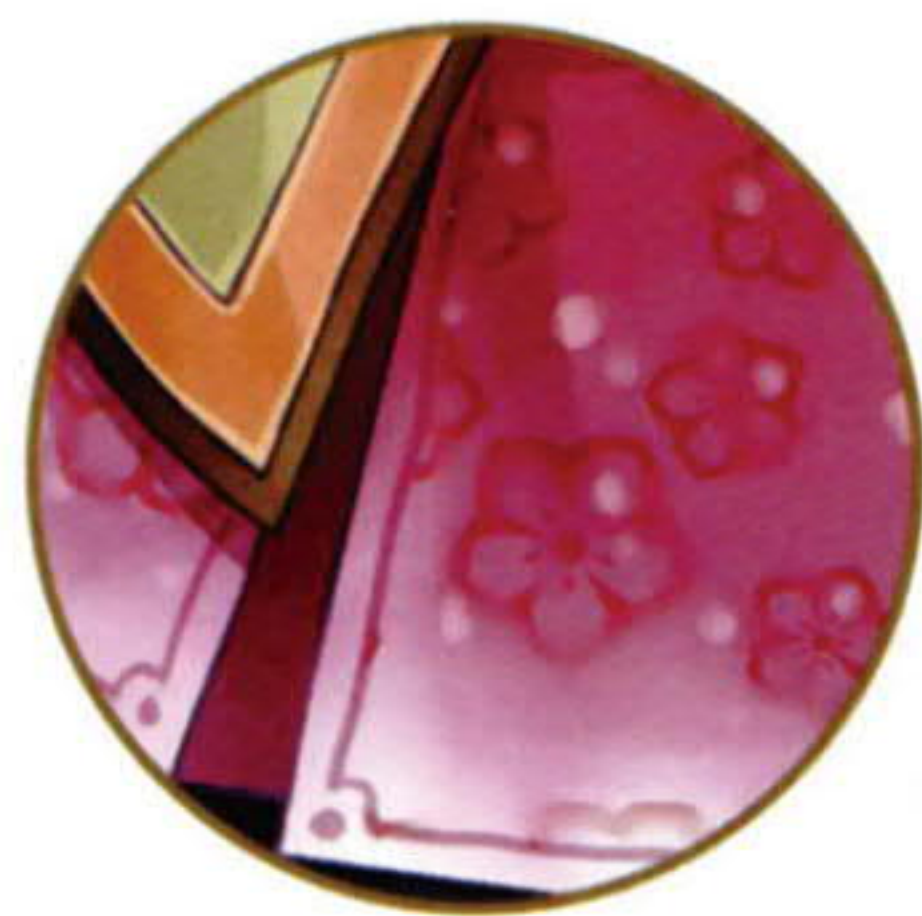

01 制服

05 和服

水手服 × 和服

这是水手服与女忍者的要素相结合后的服装。在配色上使用了传统的和式颜色。在裙子上使用了和式的梅花图案

● 胸章上用了手里剑的造型

● 带子和衣服的边角也都充满了和服的感觉

● 发型也是与裤裙搭配的造型

● 裤裙的裙腰保持原来的构造，只是更短一些，更像短裙

水手服 × 和服裤裙

将和服裤裙稍微缩小后与水手服的组合。给人一种“架空的大正时代”的感觉。

01 制服

06 民族服装

● 运动上衣 × ● 西班牙

深蓝色的运动上衣与西班牙的民族服装的结合，在给人知性感的同时还流露出一种梦幻的感觉。

● 校徽、衬衫、领带是制服的标志

● 在衬衫的袖口也有花边装饰

● 制服 × ● 中国

将高筒袜和百褶裙的制服组合中加入旗袍的要素，完美的亚洲风。

● 胸前的带子如同制服的扣子一样系好

● 宽边袖口体现出衬衫的要素

01 制服

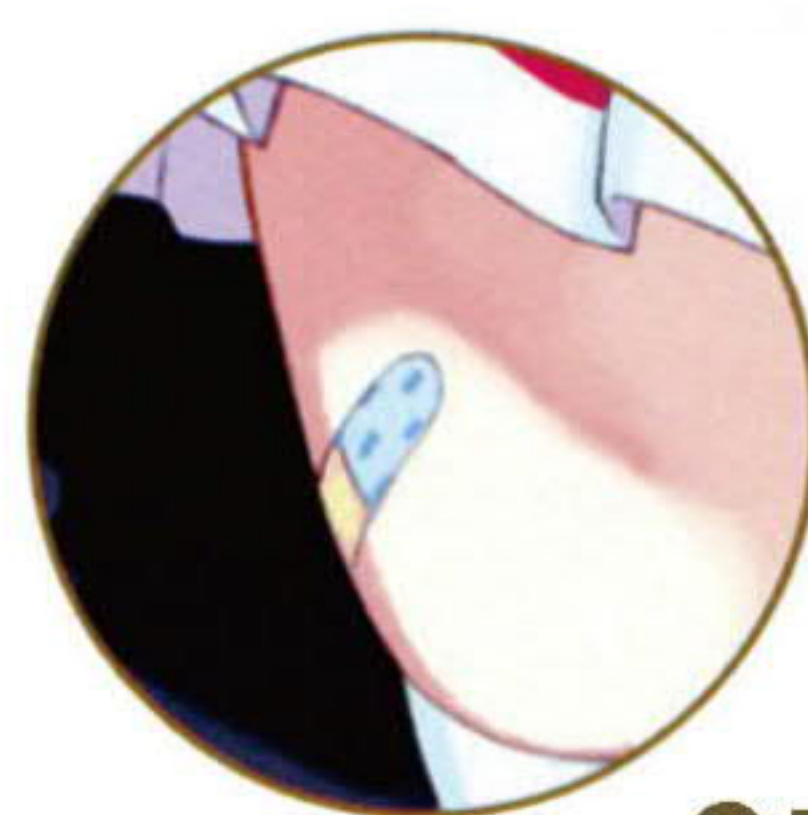

08 动物

●为潜水准备的护目镜

●水手服 ✕ ●企鹅

从整体的轮廓和配色都能让人一眼看出这是企鹅的造型。上衣和靴子采用了橡胶材质，即使沾了水也没问题！

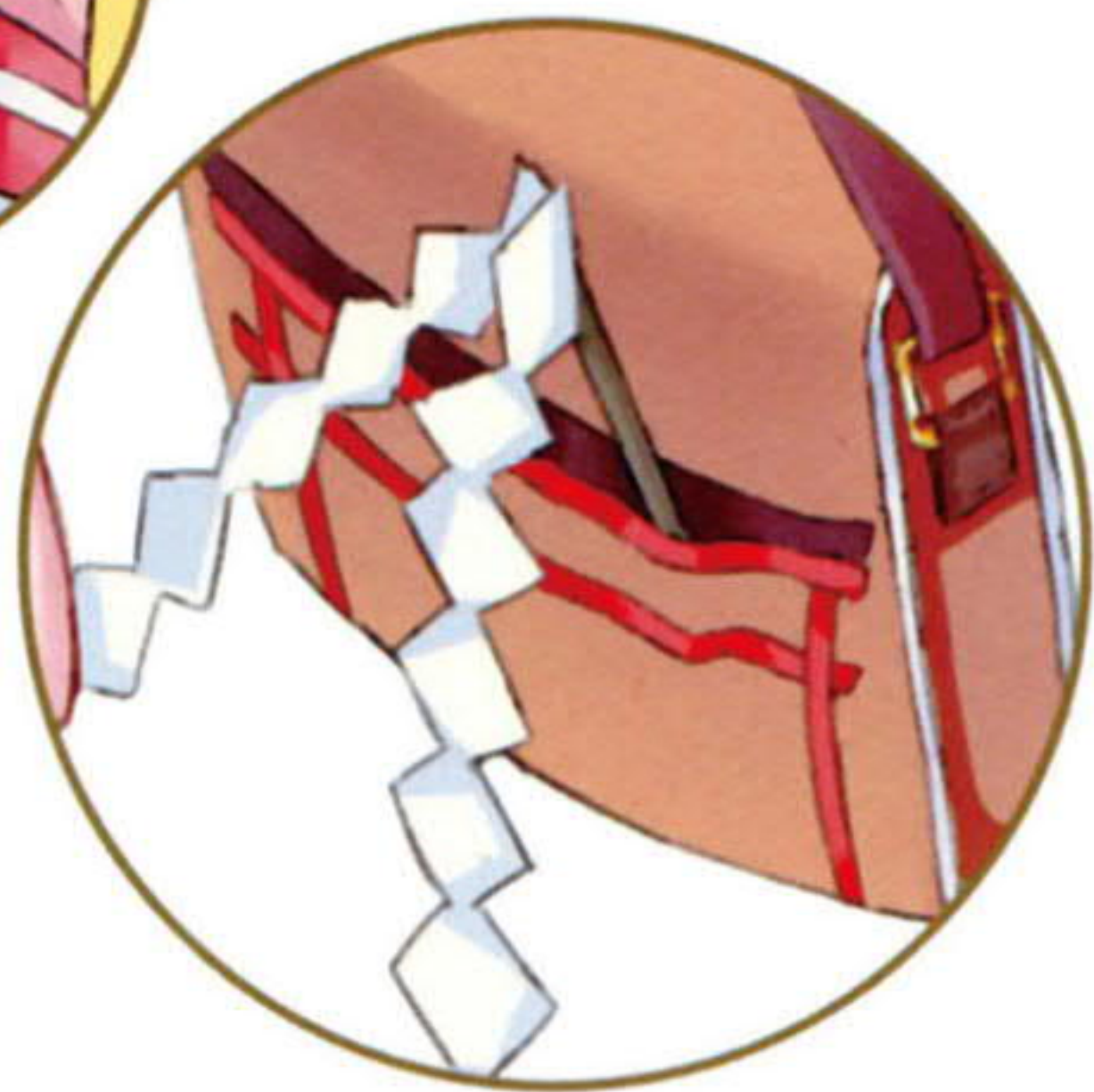

●由于经常摔倒，腿上有创可贴

●狐狸→稻荷神→稻荷寿司

●书包上也是鸟居和纸垂的造型

●水手服 ✕ ●狐狸

将狐狸的要素融入水手服中。从狐狸联想到了稻荷神社，所以以巫女服的红色为基本色。

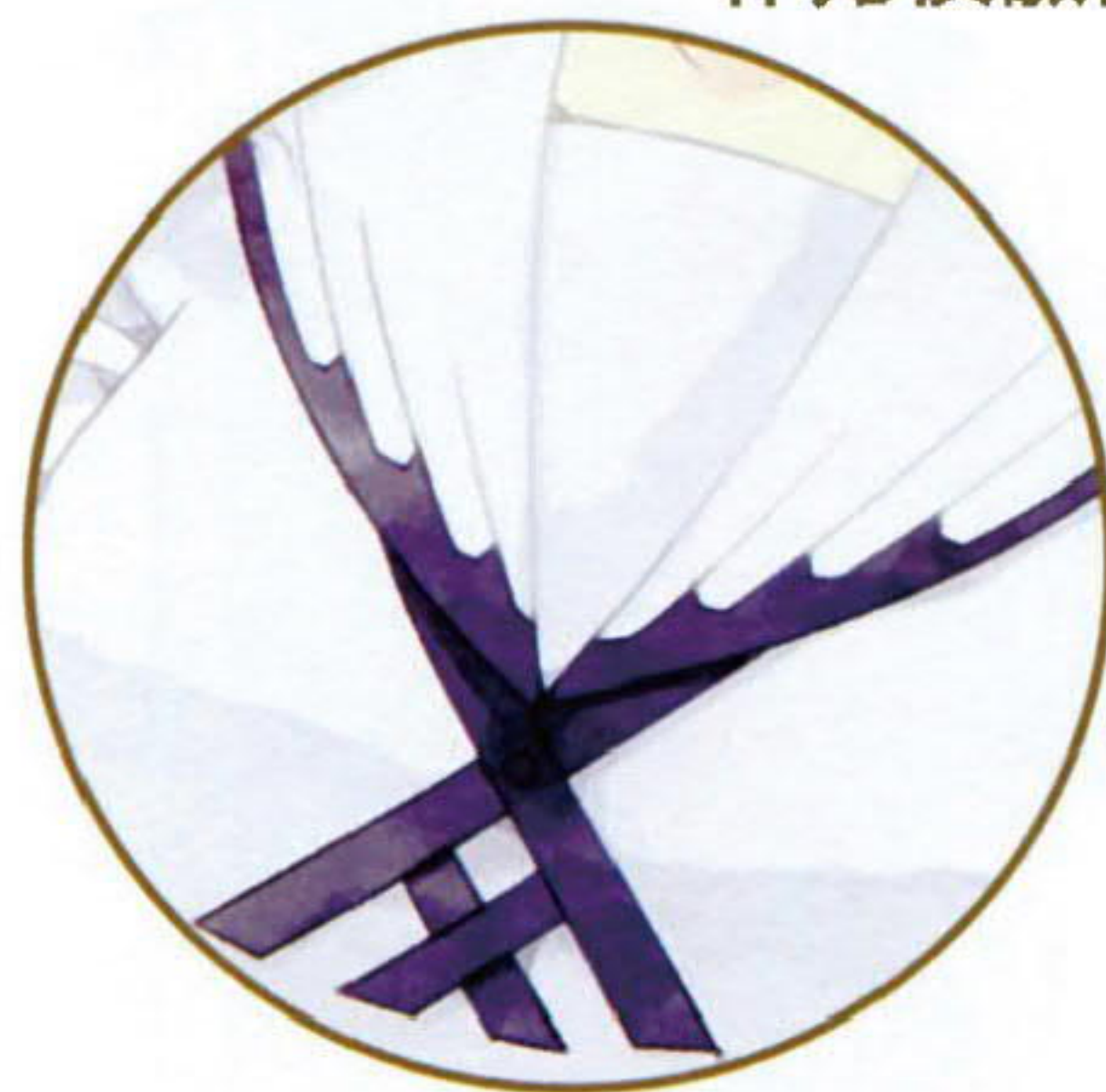

● 水手服 × ● 鹤

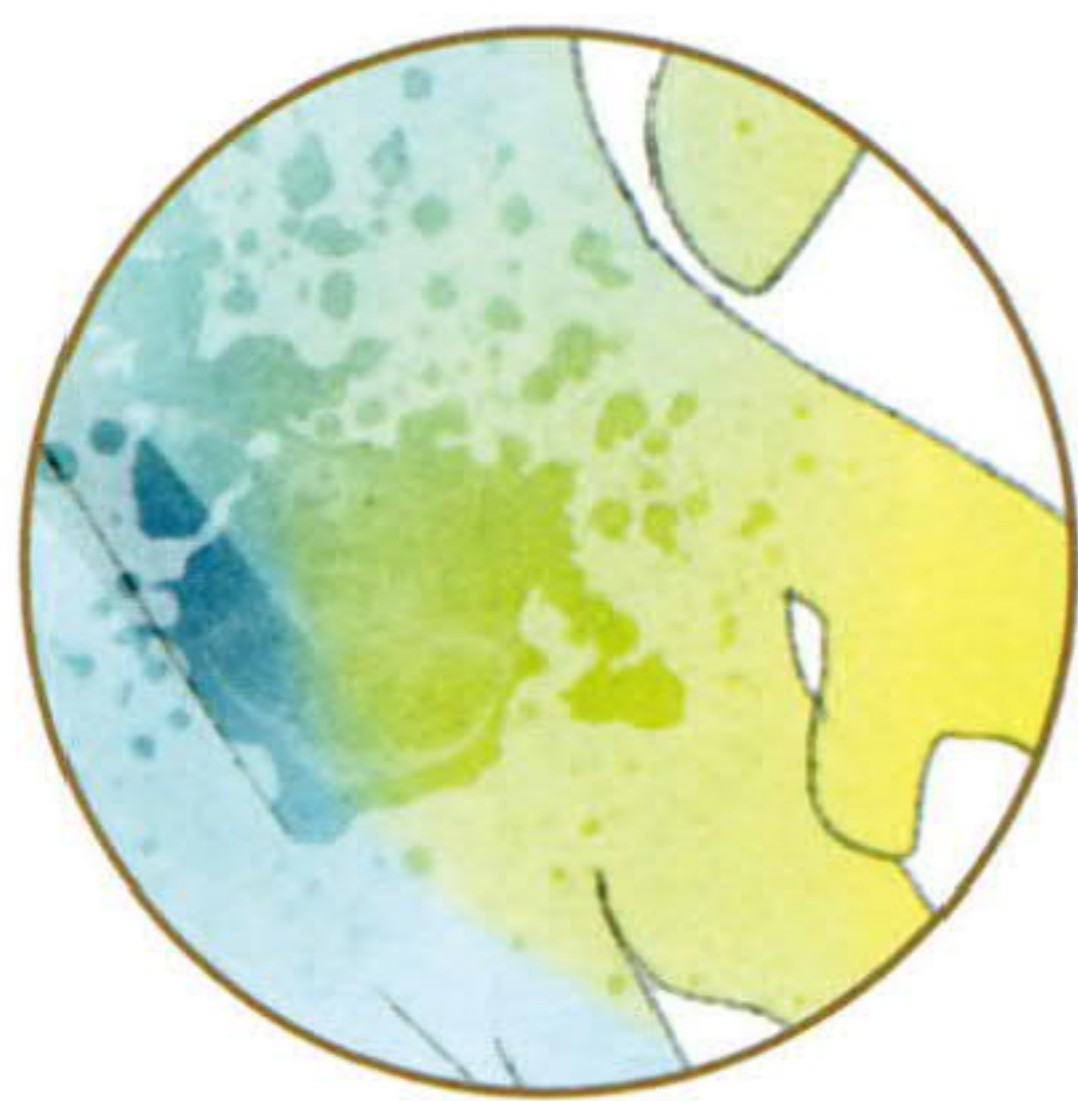
以丹顶鹤为主题的水手服。将羽毛中的白色和黑色混合，表现出丹顶鹤的样子。

● 丹顶鹤头上的一点红色，作为校徽被印在袖子上

● 衣领按照翅膀的样子设计

● 层次分明的颜色再加上水花的效果，仿佛大海就在眼前

● 竖领 × ● 海龙

在学生制服与叶形海龙的结合。将叶形海龙的宽大的鳍与制服的下摆融为一体。

01 制服

09 属性

● 运动上衣 ✕ ● 火

将火的要素融入运动上衣中。两层褶皱程度不同的裙子是特点。

● 在裙子的内侧有火焰粉尘的花纹

● 将用来观测风向的风幡装饰在帽子上

● 鞋子上的装饰仿佛跃动的火焰一般

● 制服 ✕ ● 风

翅膀·飞机·云彩等要素，将少年的飞行之梦展现得淋漓尽致。

● 天蓝色的鞋子上装饰着云彩和翅膀

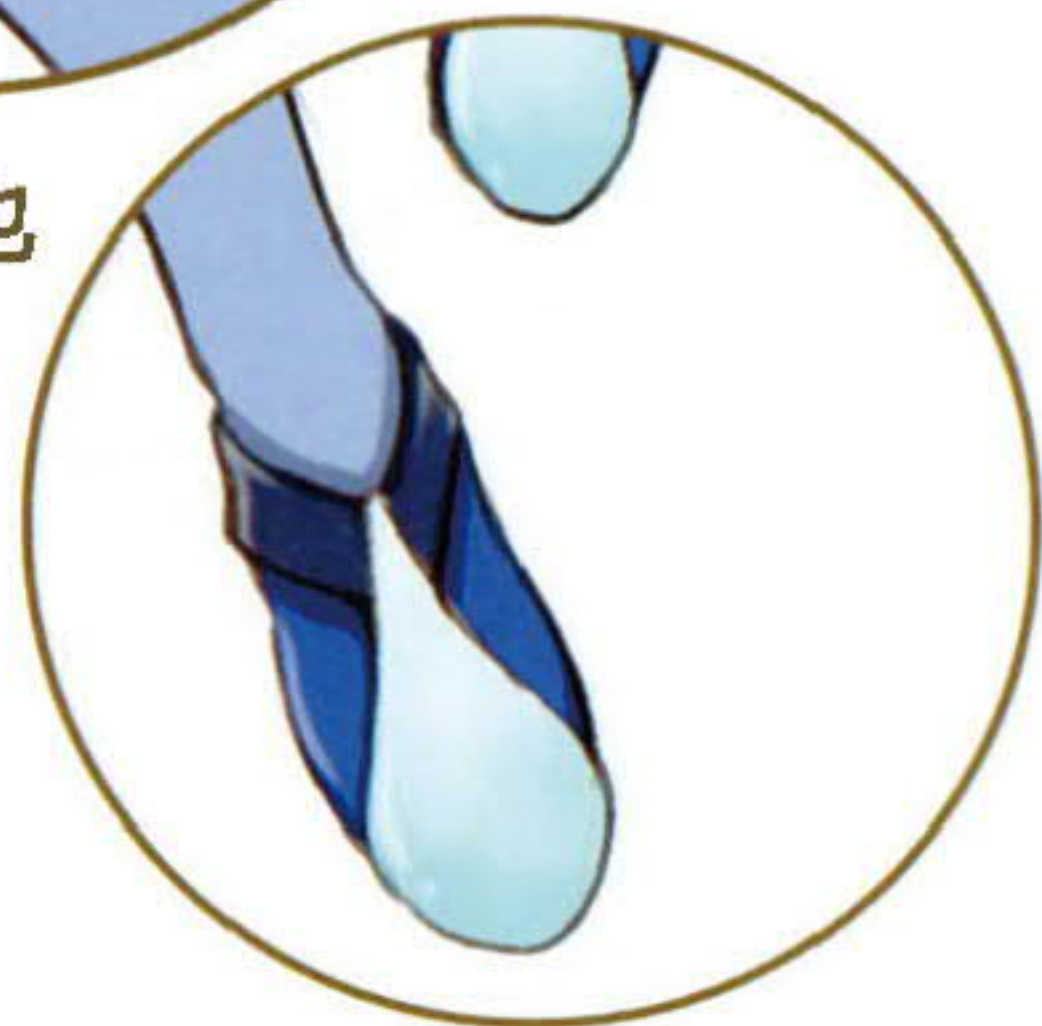

●制服 × ●水

透明的水滴，与女生清秀的样子相吻合。

●鞋子和袜子也都是水滴主题

Mix

●胸口的校徽装饰着宝石

●水手服 × ●土

翅膀·飞机·云彩等要素，将少年的飞行之梦展现得淋漓尽致。

●“墙壁”外面的藤条像链子一样，也是一大亮点

●制服 × ●暗

给人黑暗的神秘感的成熟制服。上衣和裙子都很长，仿佛想要将衣服主人的一切都隐藏起来。

●在黑色衣服上的金色饰物闪闪发光

●运动上衣 × ●光

白色和金色，给人以神圣之感，表现了女生的正义与纯洁。

●领结的样式仿佛从天空普照下来的光

●连鞋子上都充满着光的要素。

01 制服

10 机械

● 水手服 × ● 机械

在水手服的基础上加入了机械的要素。能让人回想起学校生活的服装。

● 领带打结的地方是电源开关标志

● 圆形的显示屏上显示的是与同学的聊天信息

● 水手服 × ● 机械

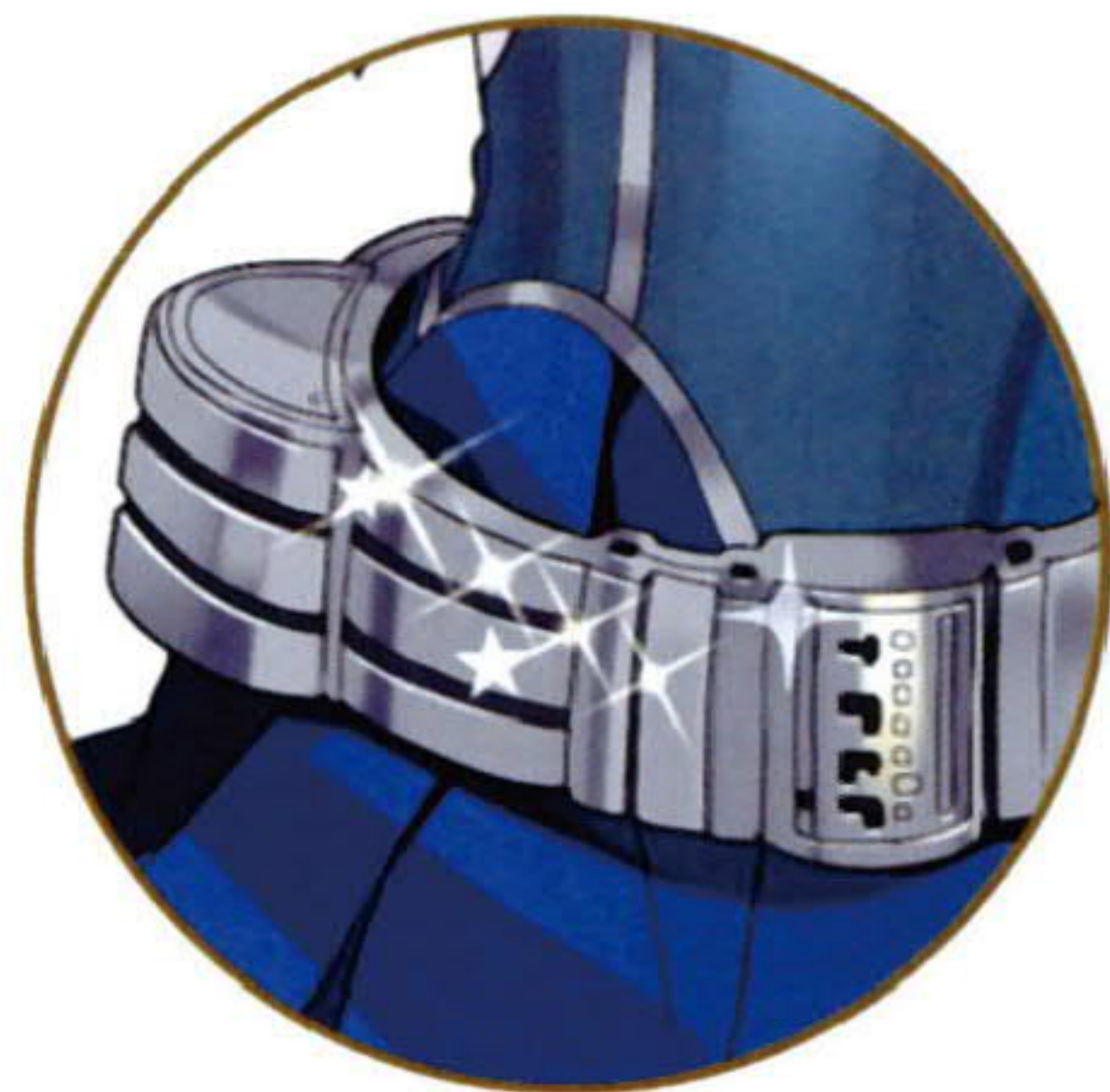
给人未来制服印象的设计。水手服的袖口很宽，在给人轻飘飘的感觉的同时，与本应给人厚重感的机械形成一种平衡。

● 机械风格的滚边

● 立体的机械配件给人一种平衡感

01 制服

11 四季

●胸口的缎带和纽扣是四叶草造型。

制服 × 春

以笔头菜，四叶草和樱花为主题的服装。将春天的清爽与平静这两方面通过明亮的配色展示给大家。

水手服 × 夏

在学校泳装的外面套上制服。露出适当的肌肤，很适合夏天的造型。

●西瓜和游泳圈等夏日主题的配饰

●过膝袜的材料也和泳衣相同

●制服 × ●冬

雪人风格的毛外套。柔软而又厚实的质地绝对能抵御寒冷！

●耳罩上有雪花的装饰

●袖口和袜子给人一种铁桶（雪人的帽子）的感觉

●小片的红叶也值得注意

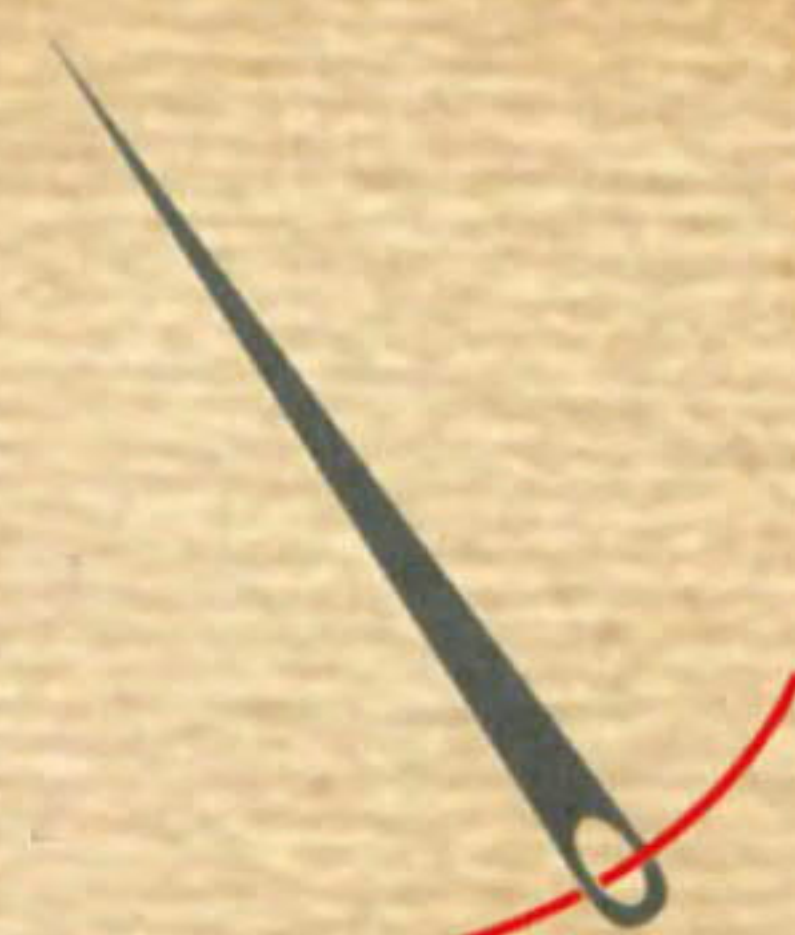

●运动上衣 × ●秋

在制服中融入了红叶的设计，给人一种“秋服”的感觉。虽然这样的改动略显大胆，但充满秋天气息的配色给人一种沉静的感觉。

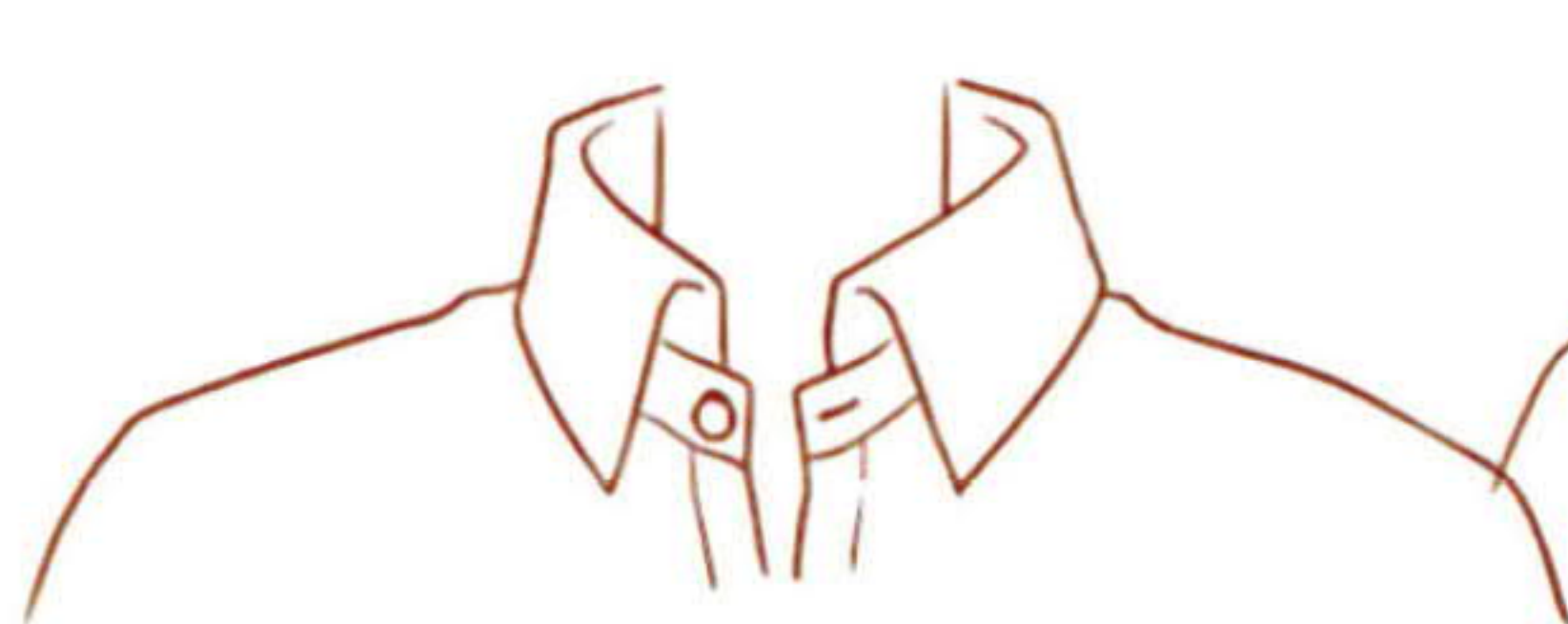
●富有层次感的画面 给人暮秋之感

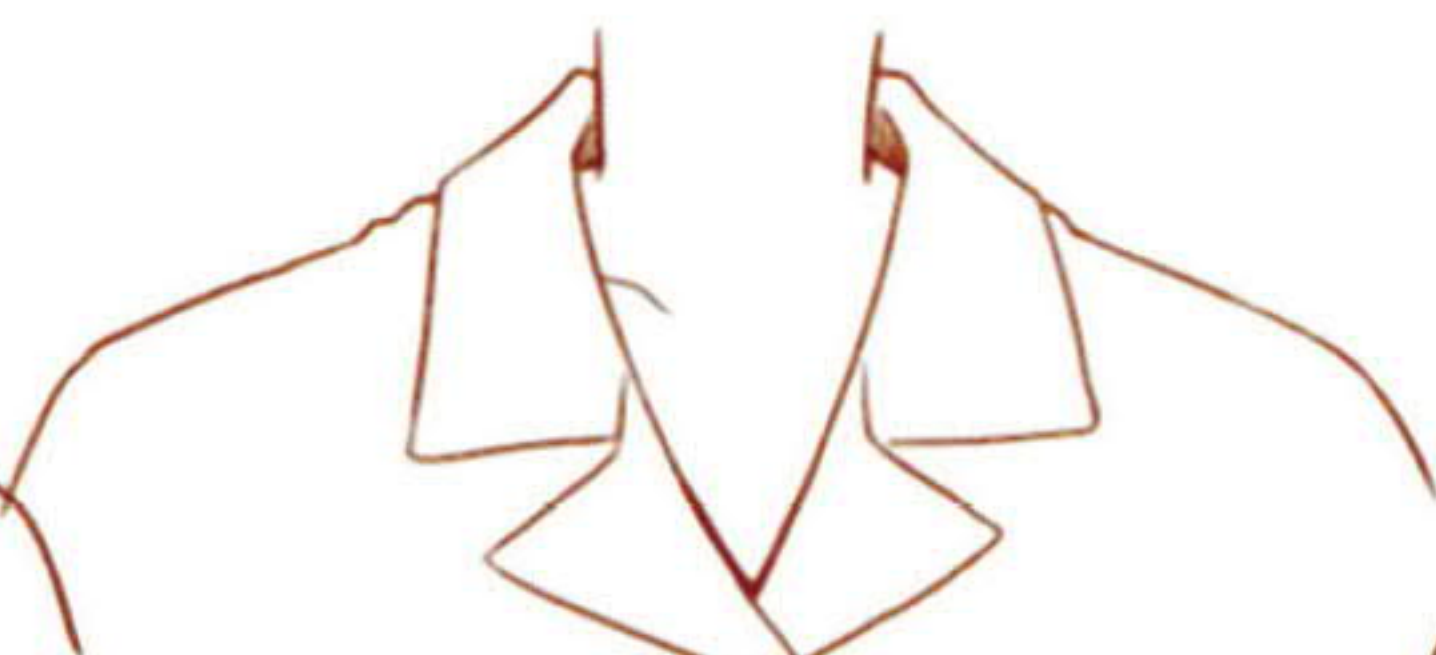

各种各样的领子

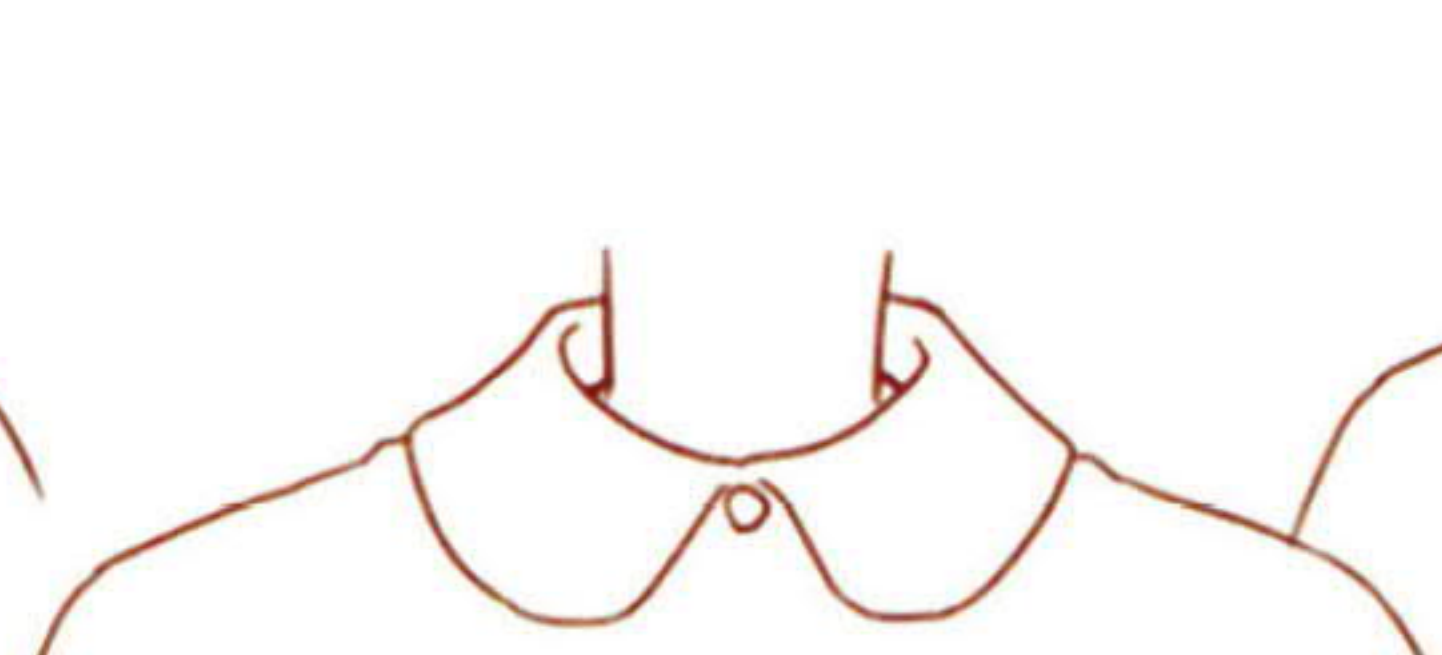
领子贴近脸部，是决定角色给人的第一印象的重要部分。领子和领圈线有着许许多多的样式，让我们来看看他们都是什么样子吧！

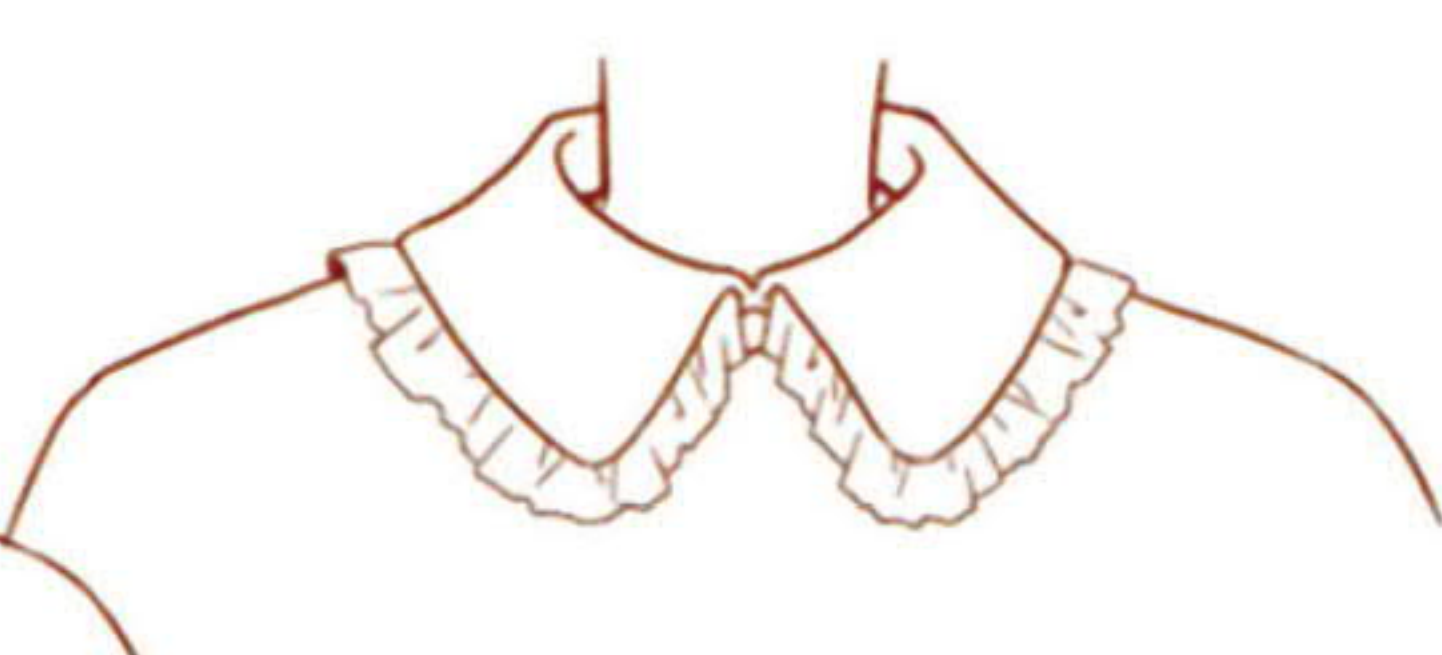
竖领
很常见的短领

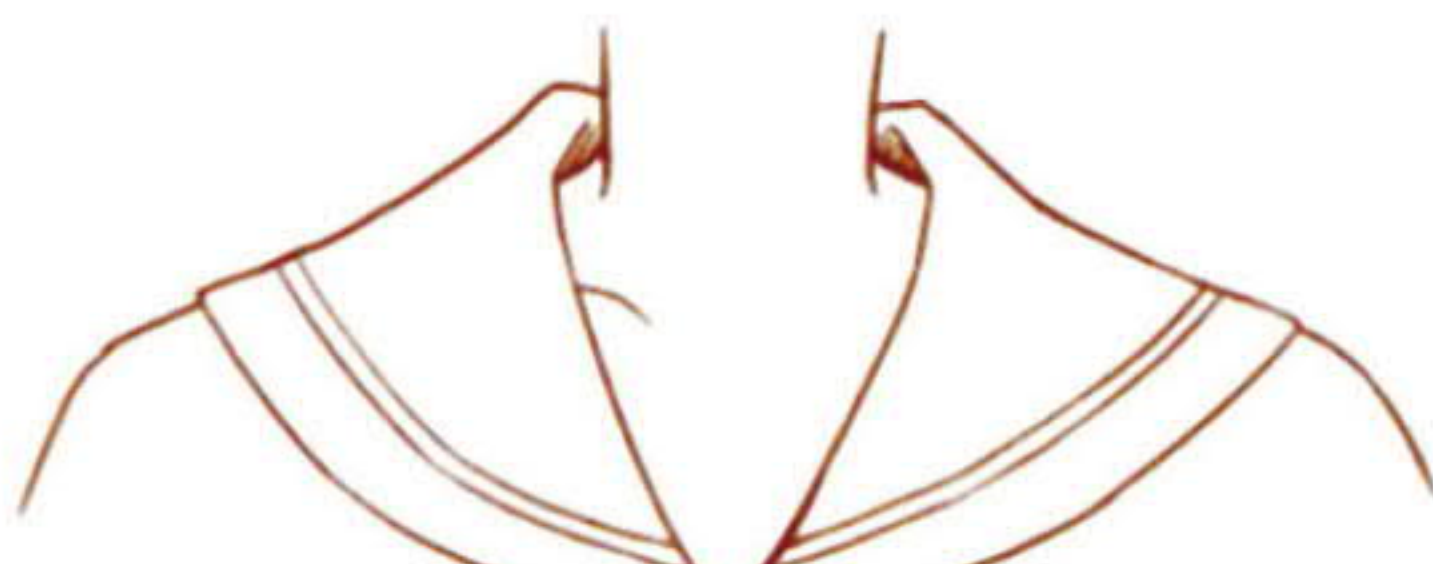
坦领
重视凉爽感和穿着感

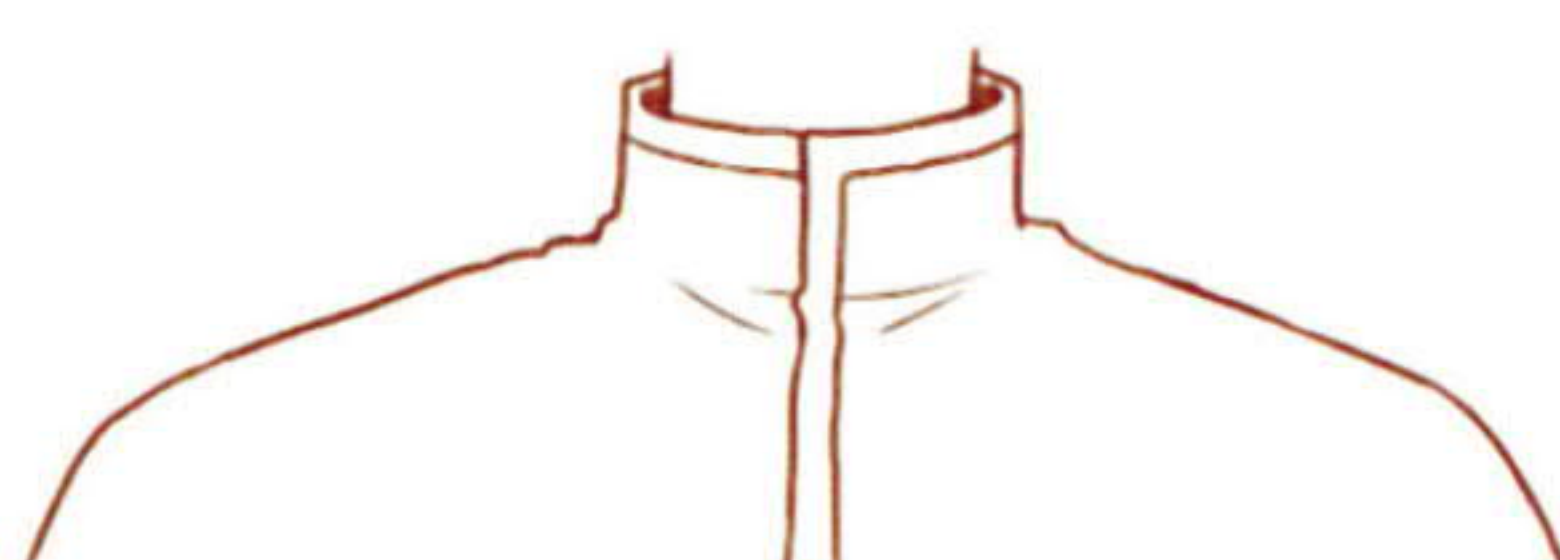
女式圆领
并不是很高的圆领

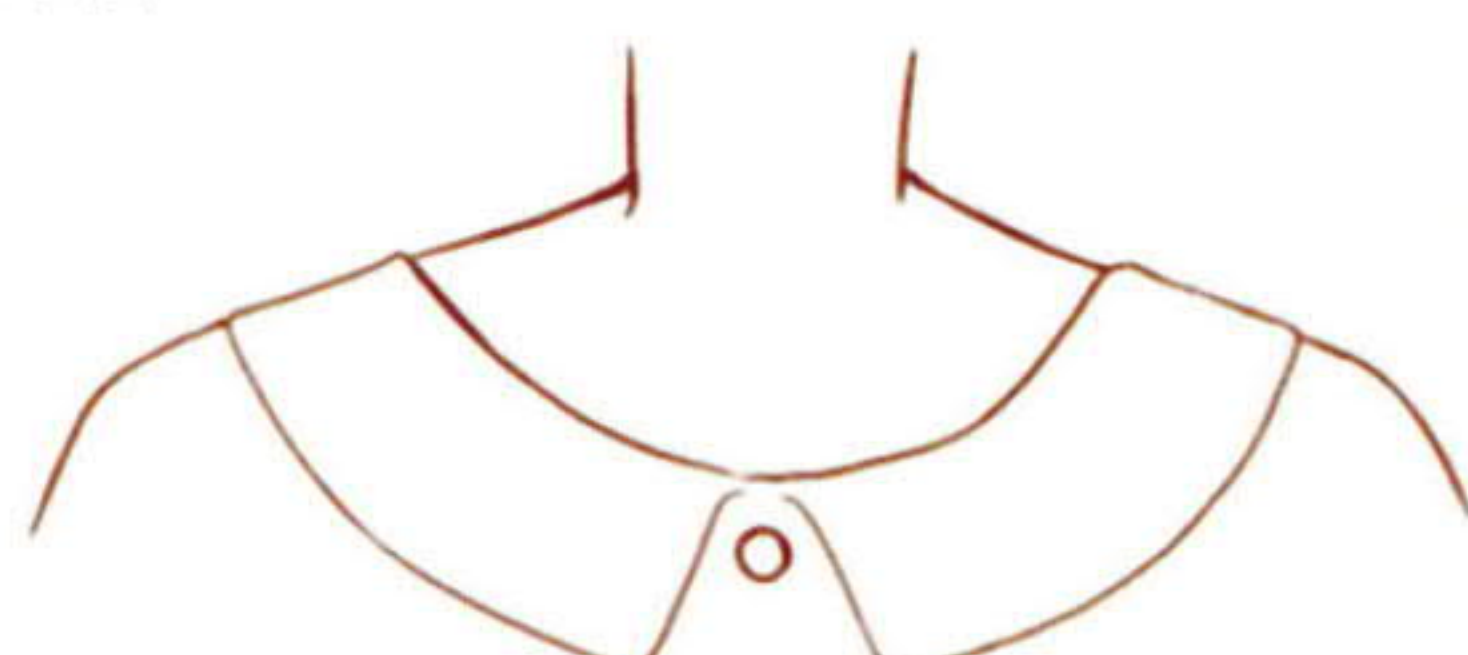
花边圆领

水手服领
在背后呈长方形

立领
不经过折叠的领子，原本只是便服的领子样式，现在也被用在正装上。

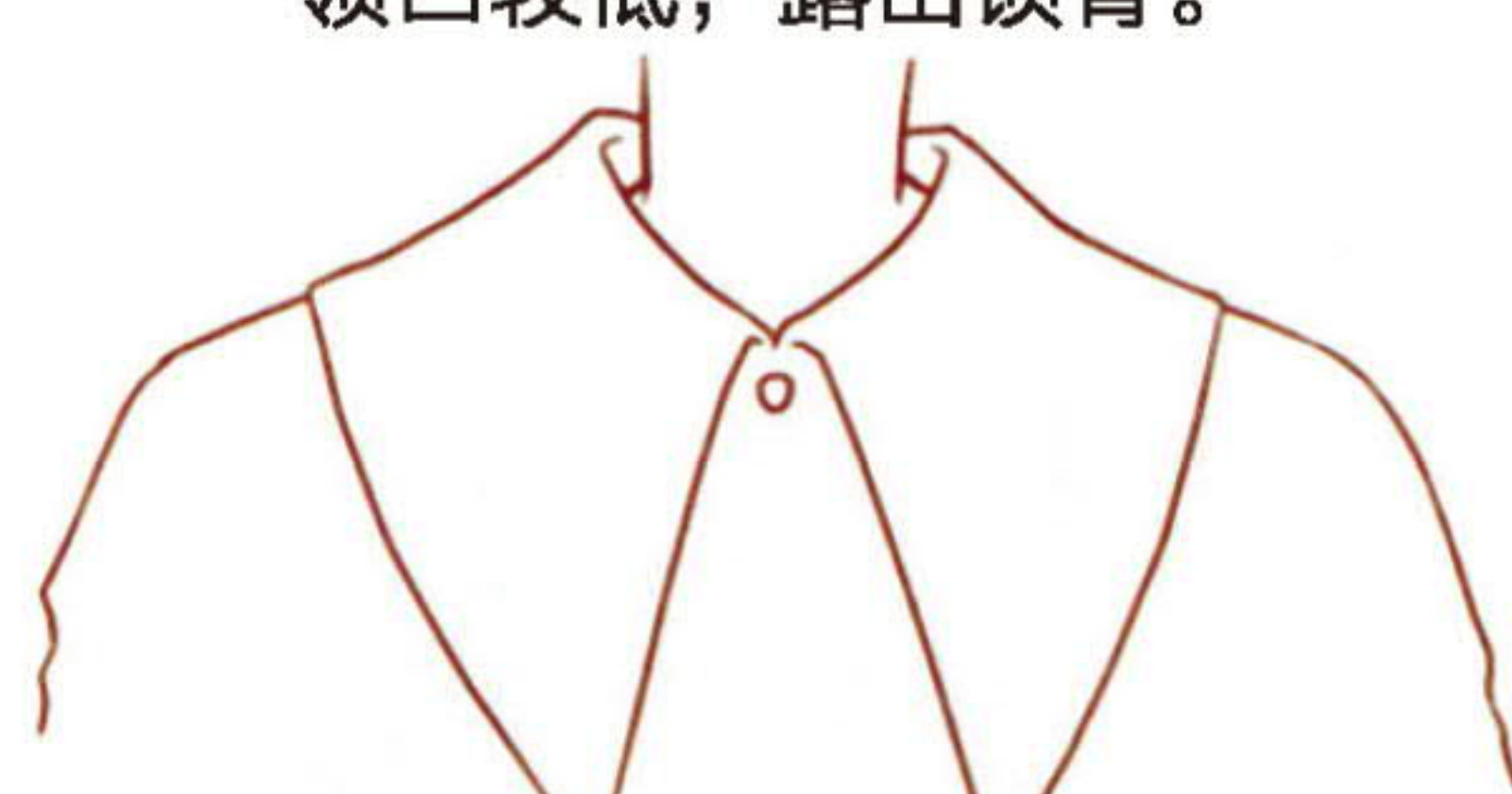
低领
领口较低，露出锁骨。

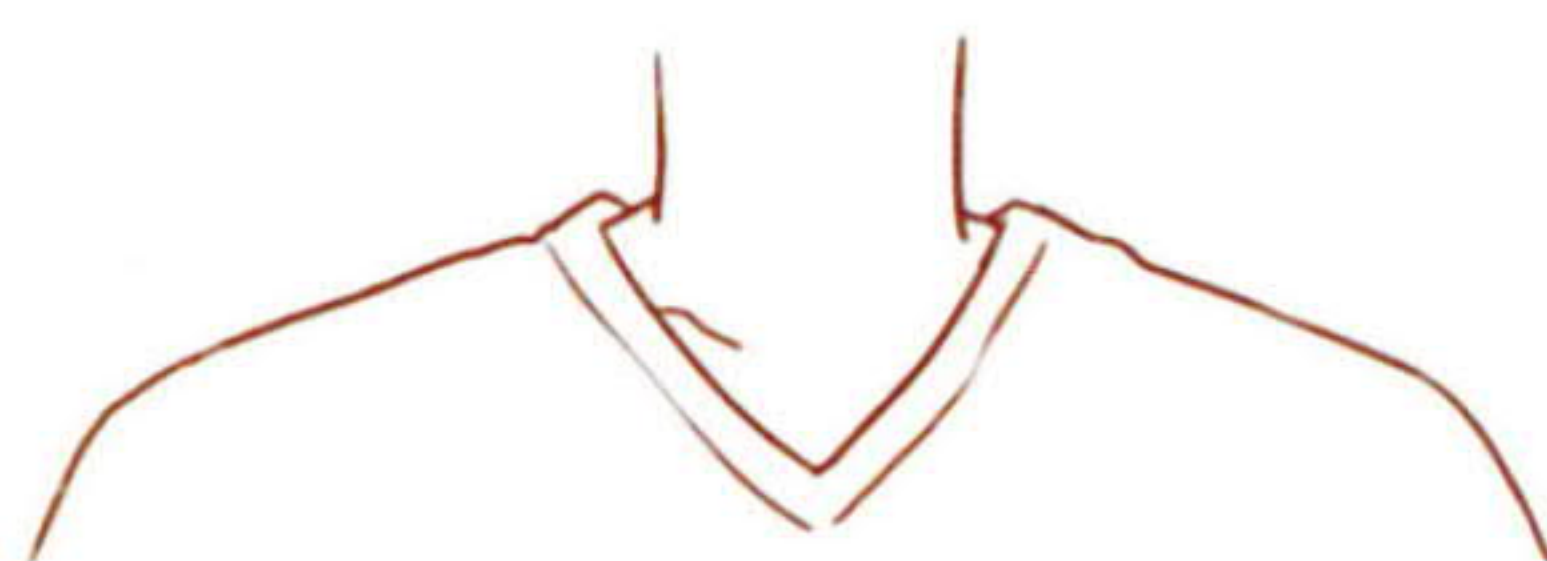
蝴蝶结领
在领口系上蝴蝶结

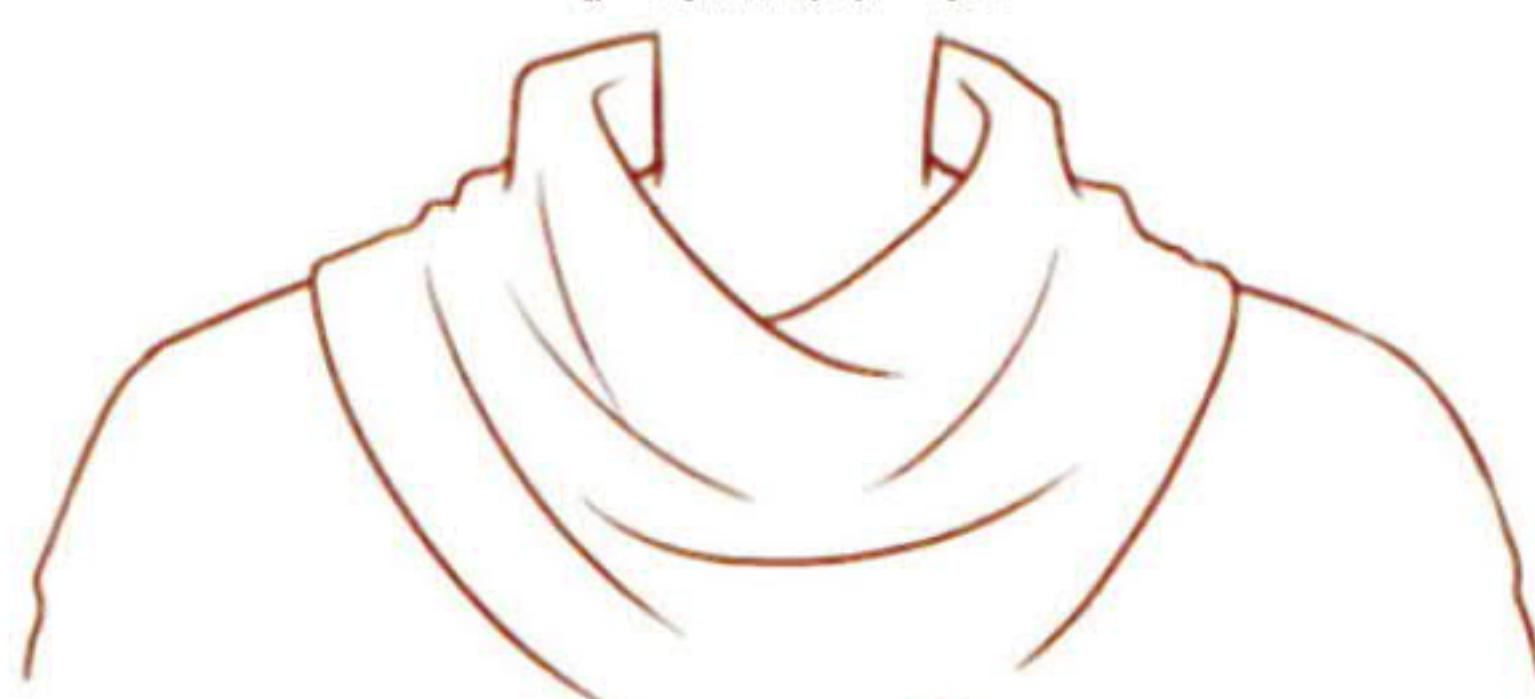
荷叶领
用荷叶边装饰领口，有各种形状和款式。

纯白圆领
纯白色的很宽的领子，给人留下很深的印象。

V字领
如字母“V”形状的领口。

褶皱领
有许多层，松松垮垮的领子。

高领
紧贴身体的领子，没有折叠过。

举例

02 军服

03 便服

军服 × 毛衣

军服与高领毛衣的组合。
斗篷也设计得与围巾相似。

● 双层纽扣的套服，同时给人军服的严谨和便服的轻便感。

● 腰部的饰物虽然不具备实用性，但能起到很好的装饰作用。

● 靴子上点缀着的星星装饰，更加给人便服的感觉。

● 固定住披风的是代表治安官的星形标志。

● 迷你裙的穿着让军服也能有绝对领域！

Mix

02 军服

03 便服

●很传统的十字章作装饰，整体色调（深蓝色与灰色）体现出军服的风范。

●军服 × ●工装裤

陆军迷彩服和工装裤的略显不平衡的组合。头上的花朵也保留了一丝少女的气息。

●军服 × ●帽衫

军服与长身帽衫的组合。较长的服装与苗条的身材非常搭配。

●一眼看上去可能会误认为这是一件长衫，但通过风帽和拉链的拉头还是可以分辨出这是一件帽衫。

●胸口的口袋和靴子上也有小小的花朵装饰。内八字的站姿也符合少女的特质。

02 军服

04 哥特式·礼服

● 军服 × ● 哥特洛丽塔

并没有过多体现军帽·肩章·靴子等军服的特征，而是在鞋带·缎带·抽褶等装饰上下功夫。

● 军服 × ● 哥特洛丽塔

用蕾丝做装饰，以很大的军帽为特征的军服。在深绿色的军服上，用卷发与红宝石，突出高贵气息。

● 玫瑰和蕾丝，以及袖子上的线条给人可爱的感觉

● 让人想到勋章的，大胆使用缎带和蕾丝的装饰

● 适当使用缎带装饰，给人高雅的印象

Gallery 作品例 之1

● 军服 × ● 冬

● 立于阵前进行指挥的司令官。从雪花结晶的主题服装和周围的风雪，可以看出战争的残酷和孤高的气氛。自P68

02 军服

05 和服

军服 × 水干

将水干与军服的特征结合的和风女剑士。
袖子、刀的绳穗、军服上的饰绳以及威风凛凛的马尾，表现出了此时少女的动感。

●军服风的白色手套外面，还套了一层和风的手甲。

●双层纽扣和腰带，表现出军服的厚重感。

●年轻的时候，袖口的系绳比较扁平，在年长后则变得较厚。

●在肩章的下面，能隐约看到里面单衣（水干里面的衣服）的浅绿色，这也很有意思。

02 军服

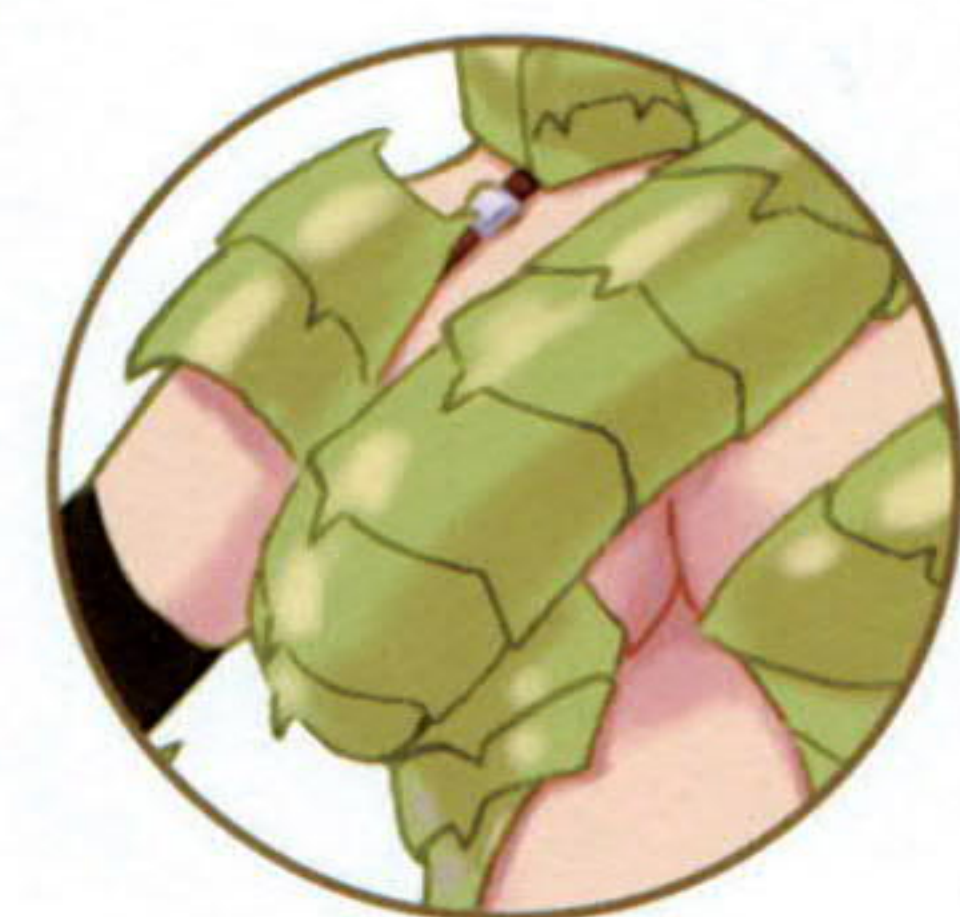
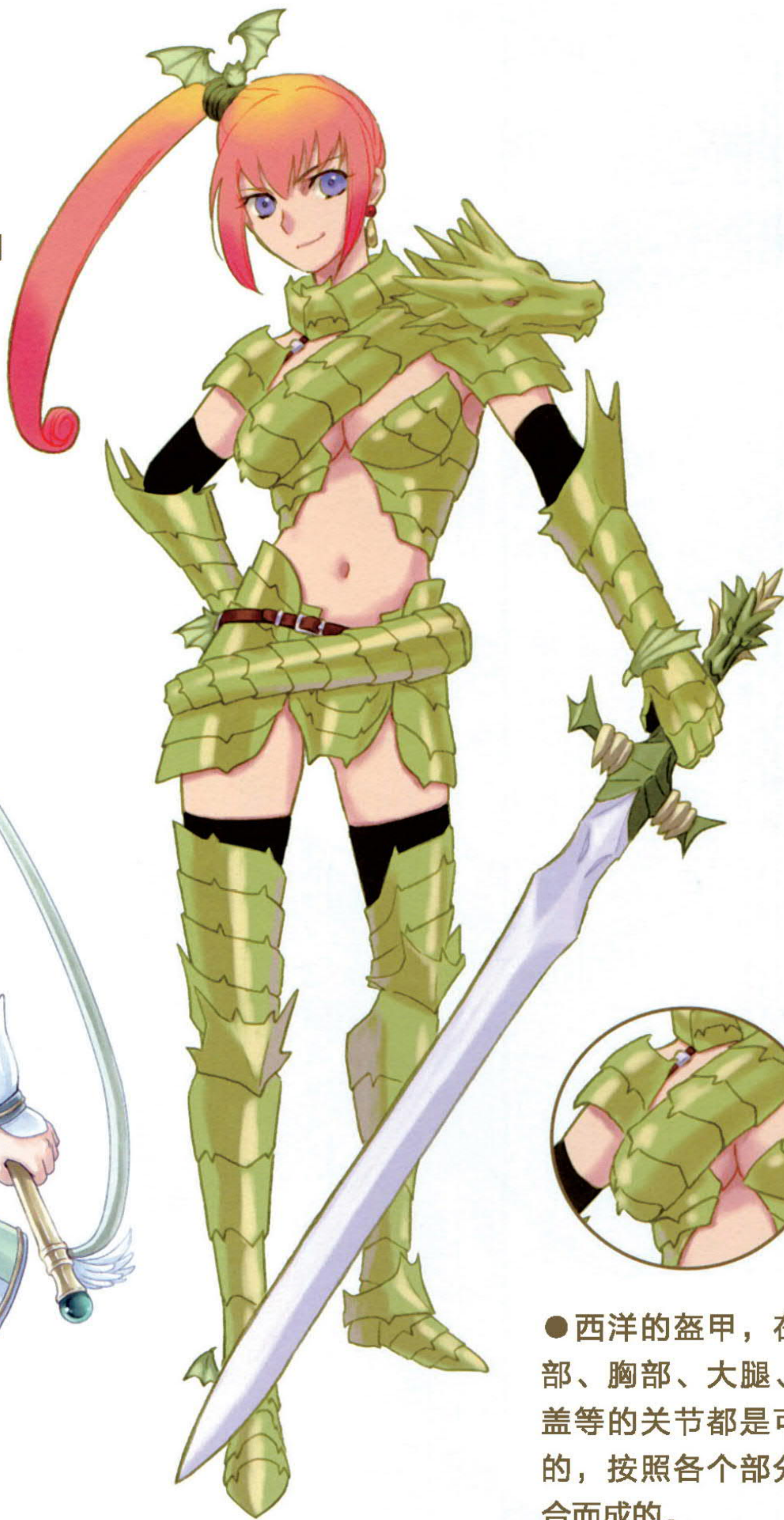
08 动物

军服 × 龙

在西洋的盔甲上加入了龙型装饰的设计。这身衣服说不定就是由这把剑杀掉的龙的皮做的？

●蝙蝠形的头饰，用于在洞穴内驱邪。

●西洋的盔甲，在肩部、胸部、大腿、膝盖等的关节都是可动的，按照各个部分拼合而成的。

●鞋子被设计得像马蹄一样

军服 × 天马

被赋予了天马的神力的军服。全身都装饰着羽毛，整体的白色给人清爽的感觉。

●像肩章一般的羽毛装饰。饰绳也轻轻地卷在上面

02 军服

09 属性

●肩章与腰部的装饰，
像是点燃的薪火一般

军服 × 火

用蜡烛和烛台等对服装进行装饰。开襟，白色长靴以及衣服的金边都给任意一种皇宫的禁卫兵的印象。

●蜡烛与火焰的剪影是主要的装饰主题

●虽然看似烛台，但可以一下子变成长枪……充满想象力的武器

● 军服 × ● 水

水兵风格的制服上点缀着水滴的装饰，让人感觉这是来自水之王国的角色。

● 斗篷仿佛瀑布一样

● 透明的靴子

Mix

● 军服 × ● 风

以云彩和风铃，以及流动的风为特点设计的服装。波浪发型也能让人感觉到风的气息。

● 枪柄上缠绕着布，表现出风的飘浮感

● 宽边袖口，风一吹就会随风飘动

02 军服

×

09 属性

02 军服

×

10 机械

●用土地中的矿石做装饰

●裤子、披风和围裙上的陶器花纹十分统一。

●军服 × ●土

以陶器和矿物为主要装饰的军服。朴素的颜色让人们充满对军人的信赖。

●军服 × ●机械

以钟表为主题，将沙漏、指针等要素作为装饰的服装。透明的材质和铁制的零件，给人以近未来感和人造感。

●既然是以时钟为主题，武器和服装上也都有时钟的痕迹

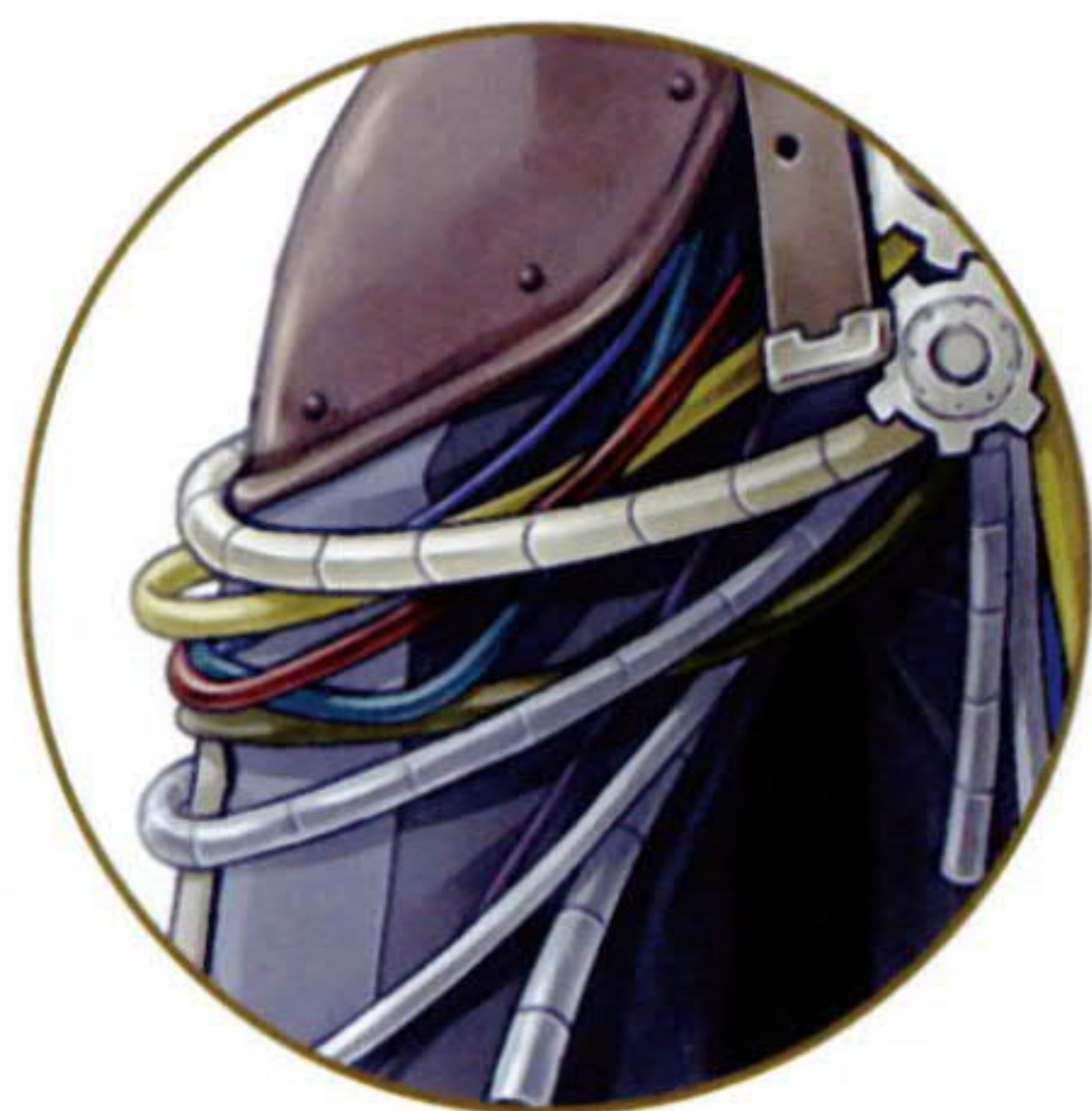
●新颖的发型，头发的颜色也充满近未来感

● 军服 × ● 机械

蒸汽朋克风格的军服。铁制材料中透出一股熟练军人的气质。

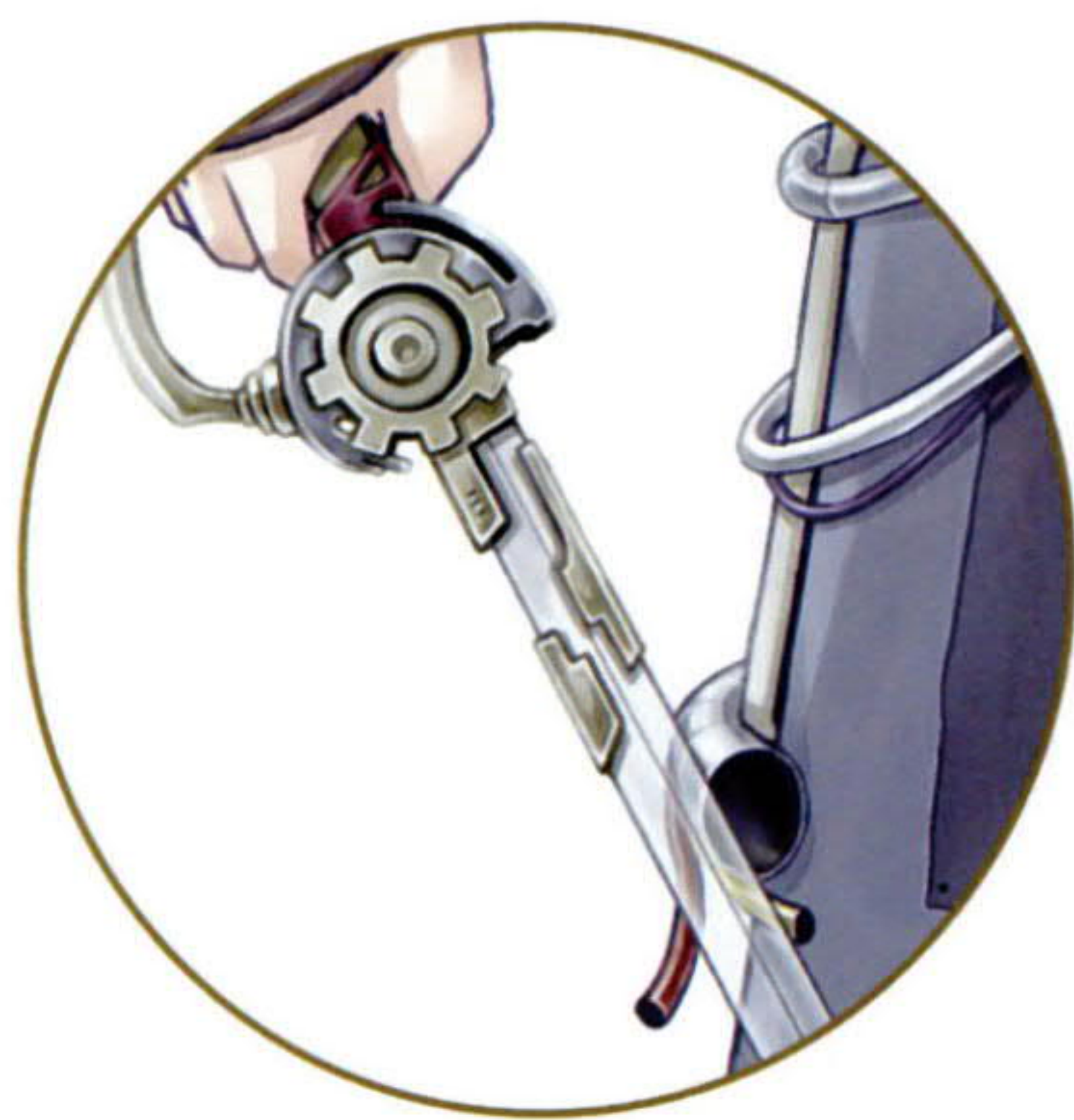
● 螺丝、铁管、铜线等，全都是蒸汽朋克的代表装饰

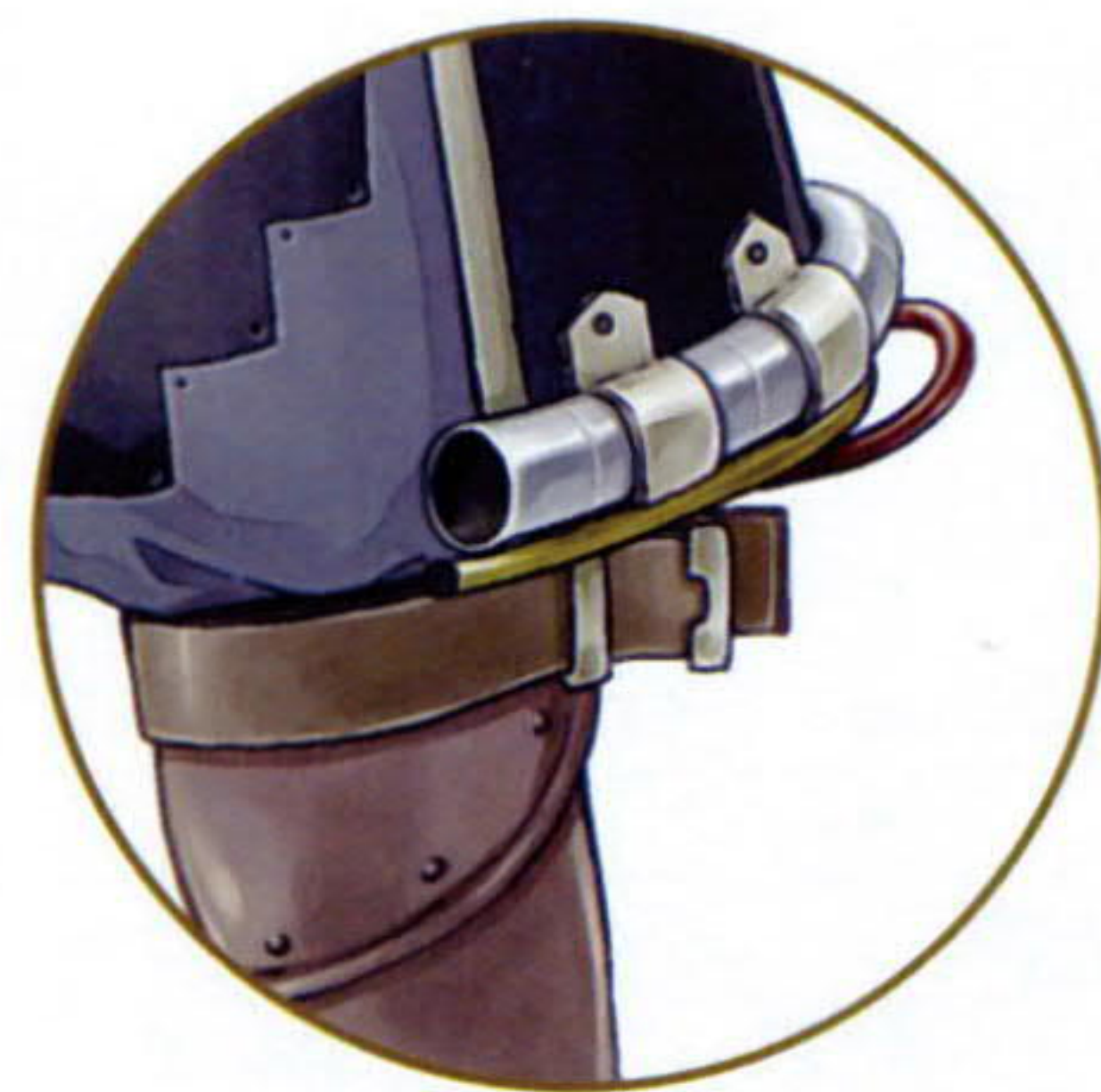
● 军人的饰绳用铜线替代

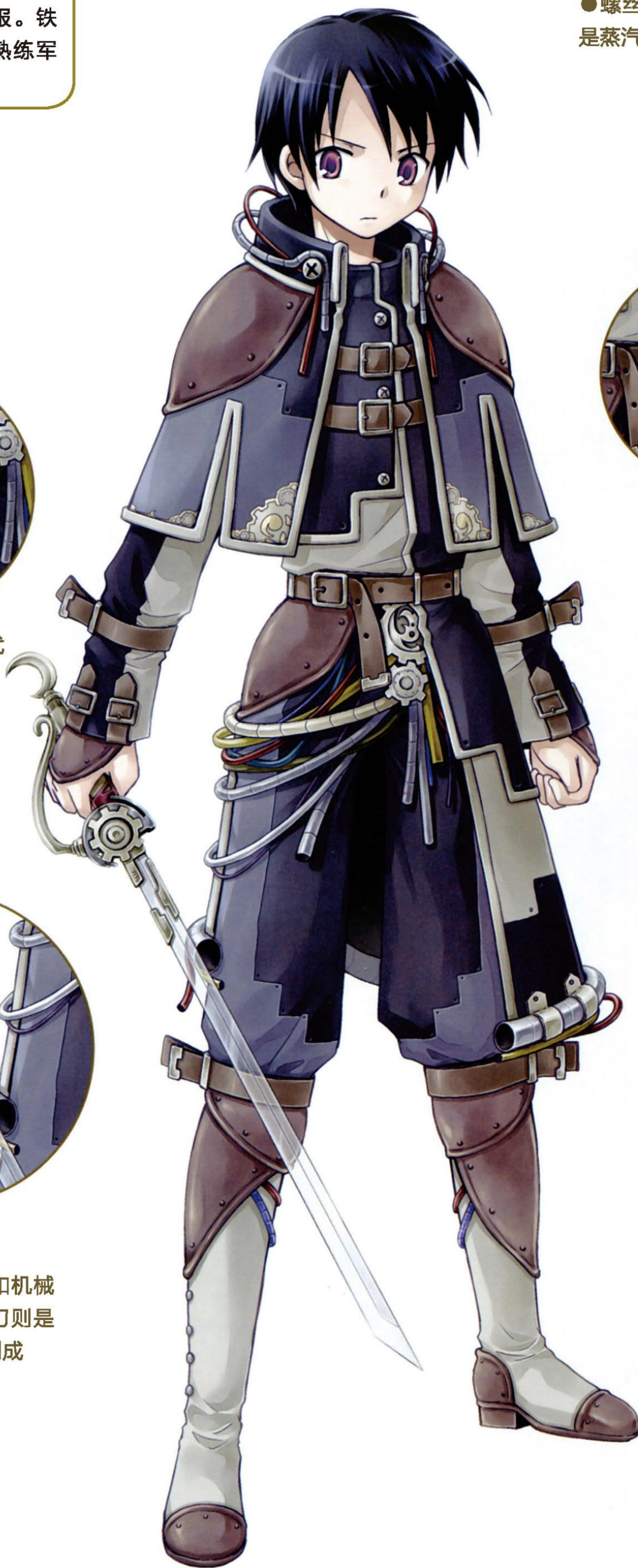
● 齿轮装饰在衣角和别扣等处也有出现

● 剑柄上有齿轮和机械部件的装饰。剑刃则是由透明的硬玻璃制成

● 用铁管装饰衣服边。为了让铁管显得更加真实，请注意断面的切口，和铁管弯曲的程度等处的画法。

02 军服

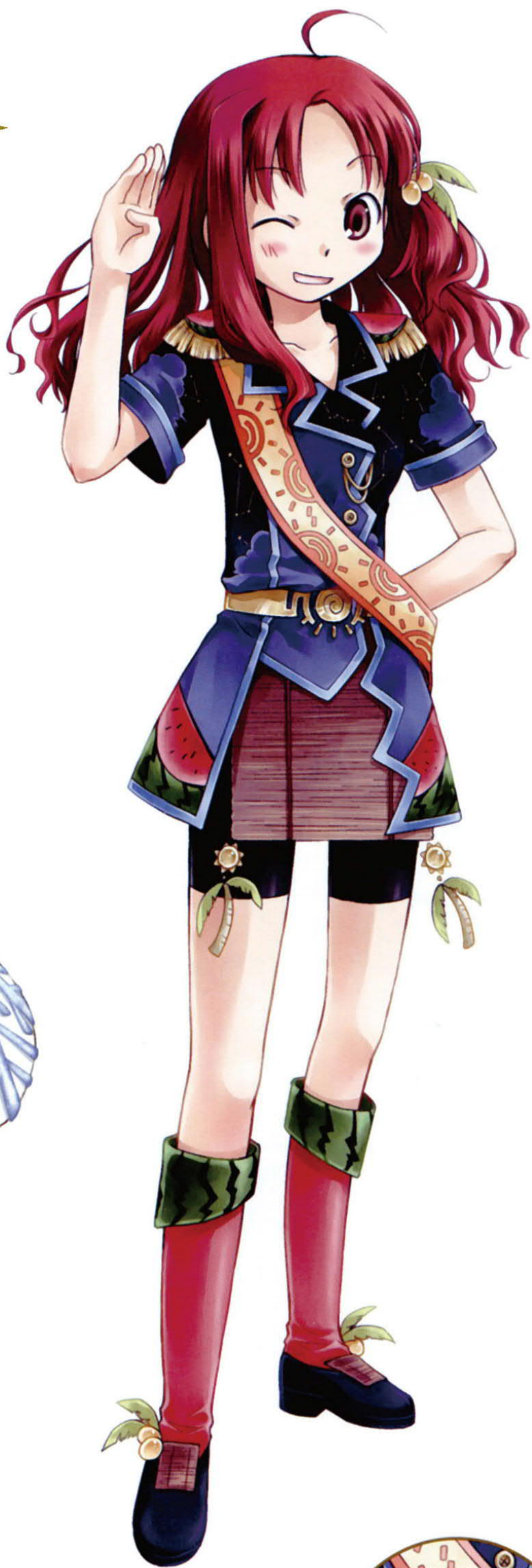
11 四季

● 军服 × ● 夏

夏之王国的卫兵。在军服中，融入了太阳、椰子、西瓜、竹帘、星空等夏天的事物，成为了一件独一无二服装。

● 军服 × ● 冬

冬之王国军的司令官。美丽的雪花装饰映衬出她的美，而冰冷的雪同样也展现了她的孤独。

●虽然雪花的结晶很小，但在帽子、披风、裙子上都是一整片大片的雪花，给人留下很深的印象

●袖口的切面也是斜着的，给人以冰的尖锐感

●椰子树的装饰遍布全身，给人一种统一感

●绶带与腰带上有着太阳的标志

针子的服装房间

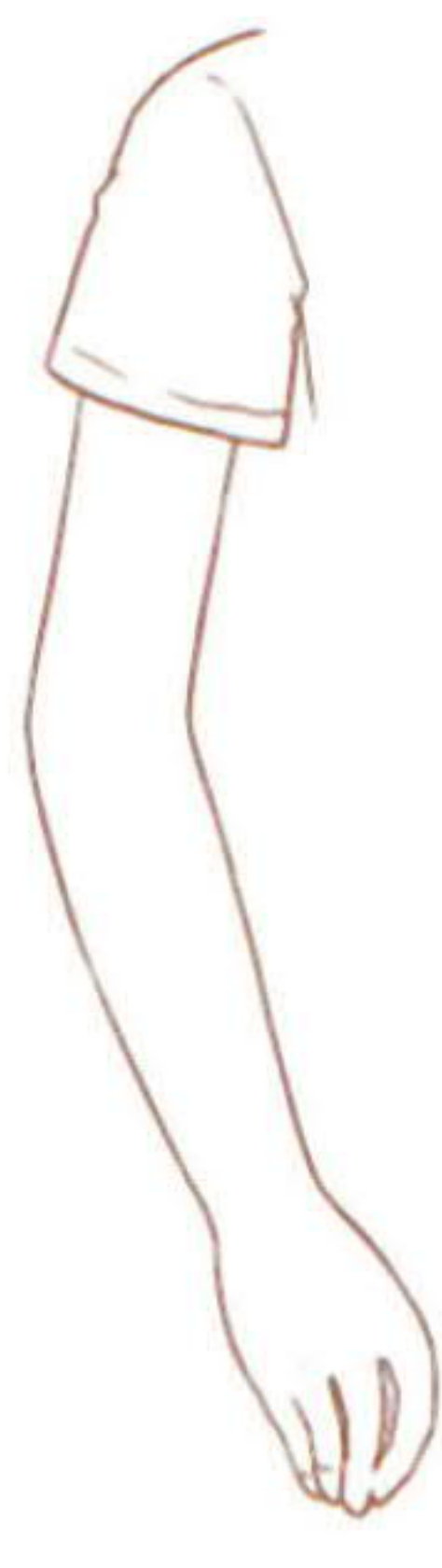

各种各样的袖子

平时大家常见的只有长袖和半袖，但实际上袖子也有许许多多的种类，如果大家在画人物的时候总是画相同样式的袖子的话多少显得有些无聊，快来看看有哪些其他袖子种类吧！

长袖

半袖

无袖

卷袖

双层卷袖
(卷到手肘以上)

灯笼袖
(半袖)

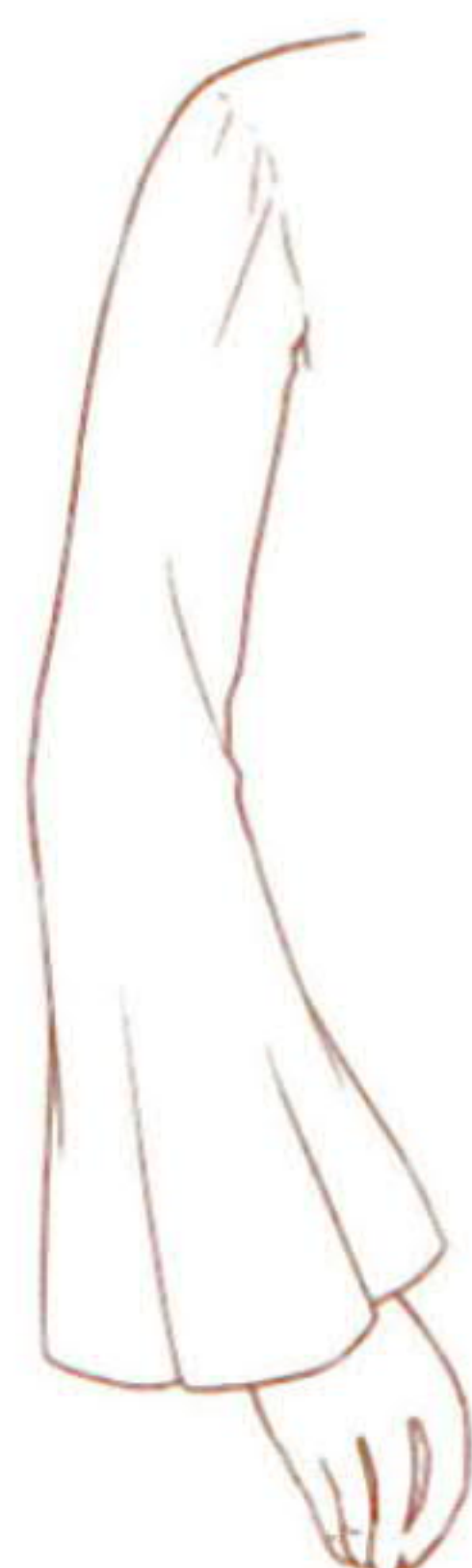
灯笼袖
(长袖)

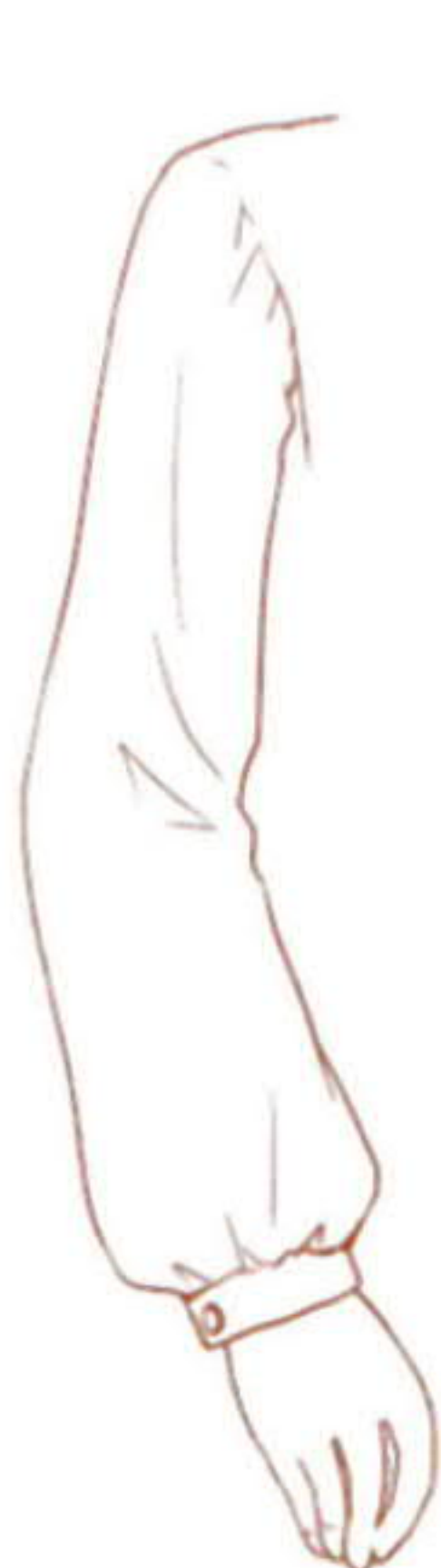
荷叶边袖

喇叭袖

喇叭袖
(长袖)

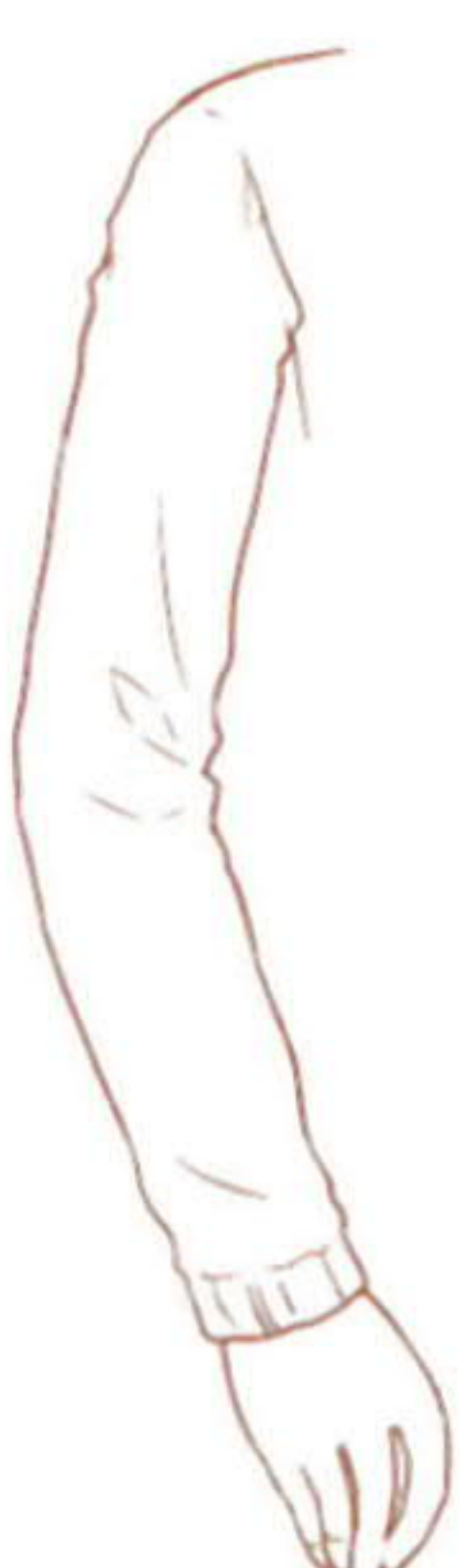
翻边袖口
有袖口的袖子

喇叭袖口

有扣袖口

织边袖口

折边袖口

葡式袖口

翼式袖口

举例

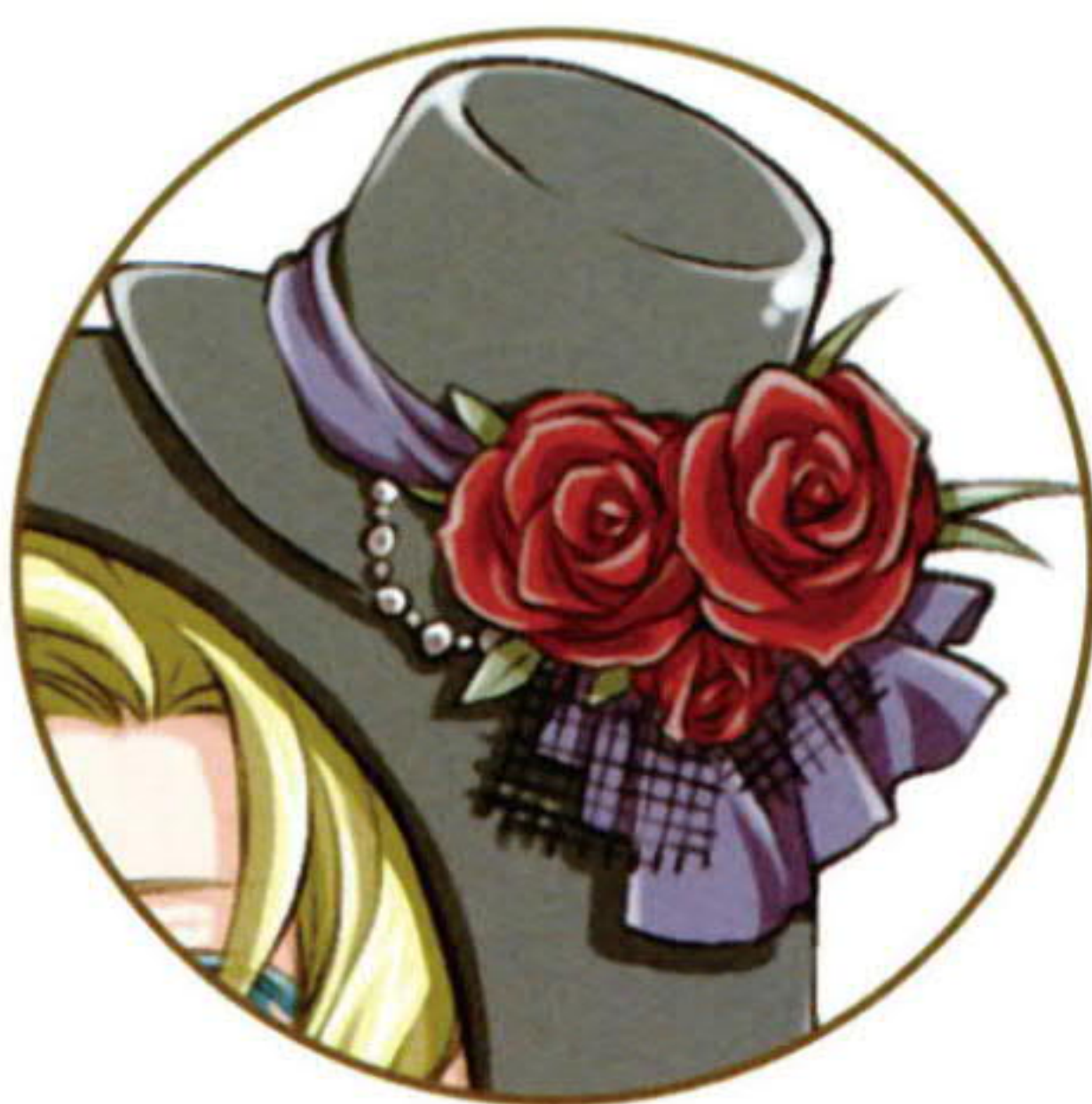
03 便服

04 哥特式·礼服

● 帽衫 × ● 哥特

帽衫与哥特风的结合。金发与缎带，再加上饰纽，颇显一股西洋风。

● 兜帽上面还有一顶小帽子，是很新颖的设计

● 靴子也和衣服是相同的颜色

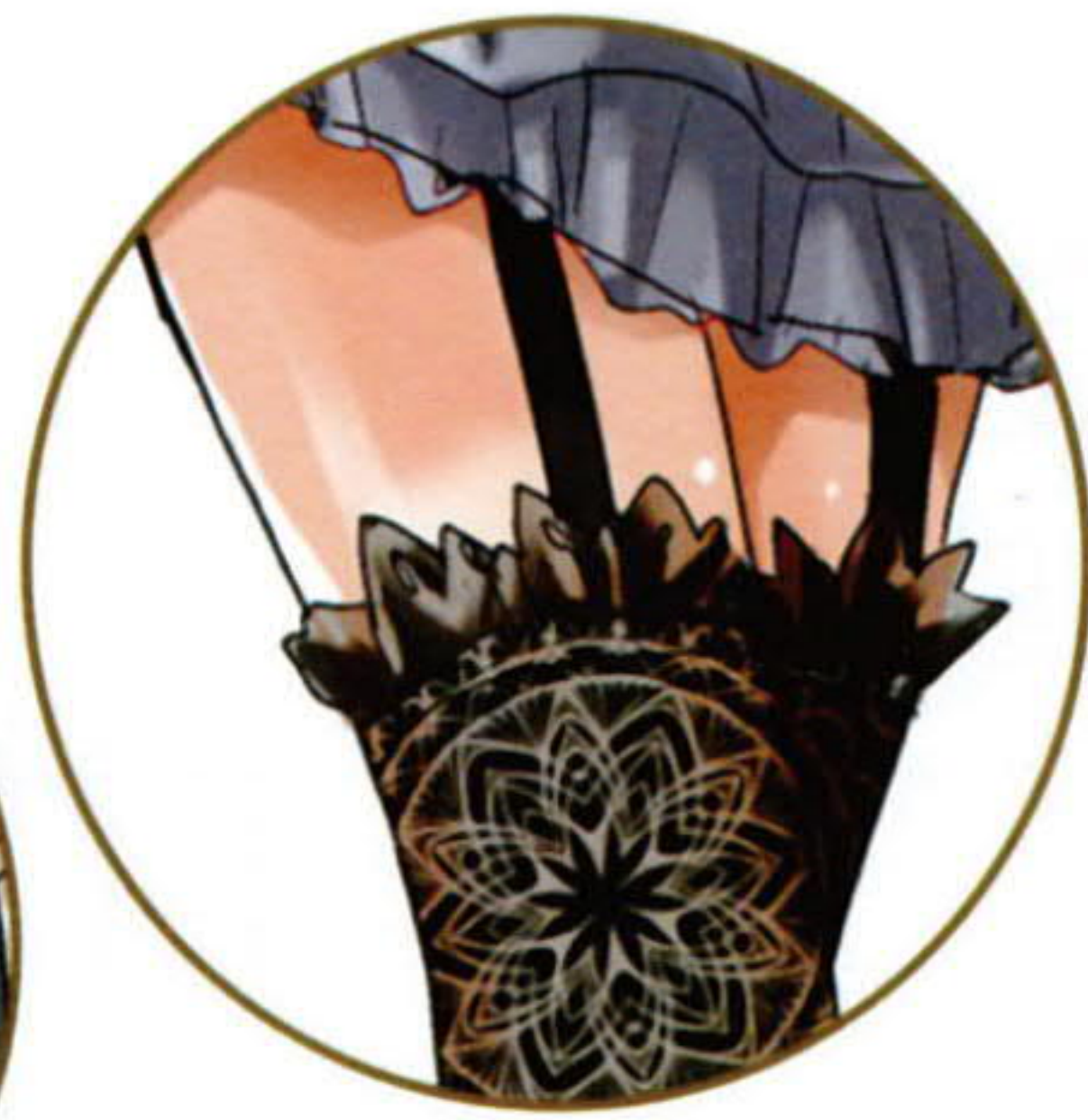

● 吊带连衣裙 × ● 哥特萝莉

在吊带连衣裙的基础上，加以项链、荷叶边等哥特式的元素。吊带袜更增添了一分性感。

● 内衣经过精细的裁剪缝制，但仍然很简便

● 吊带与蕾丝的结合，同时体现了成熟与少女气息

03 便服

05 和服

● 鞋罩 × ● 和服

小号和服与鞋罩的结合，表现出了少女的爱玩之心。融合了靴子与草鞋两者特点的鞋子也值得注意。

● 荷叶边与腰部的系带表现出了少女情怀

Mix

● 帽衫 × ● 水干

水干与兜帽的结合。而腰部与袖口的腰带也是这套服装的重点。

● 水干的袖口也变成了腰带，非常有意思的设计

● 和服上的花纹是传统的梅花与萩的图案

Gallery 作品例 之2

● 水手服 × ● 和服裤裙

● 大正时代般的校园风景。少女充满古风的稳重性格，通过身着的服装和姿势向大家展示出来。自 p47

03 便服

06 民族服装

● 裤子 × ● 蒂罗尔

蒂罗尔的民族服装与七分裤的结合。围裙与服部的系带是其特点。

● 在面积较大的区域用白色与灰色填充，具有蒂罗尔特色的花边非常醒目

● 充满阿拉伯风情的道具，再加上阿拉伯标准的头巾，总会让人以为他手里拿着的是具有魔力的神灯

● 手镯、项链和耳环这些装饰，同时演绎了异国风情和便装的休闲感

● 衬衫 × ● 阿拉伯

在阿拉伯的民族服装中加入一些现代风格后的服装设计。裤子是以阿拉伯地区名为“萨尔埃尔”的裤子为原型设计的。

● 毛衣 × ● 苏格兰

苏格兰风的服装与针织毛衣的结合。格子花纹与腰带衬托出这名快乐的少女。

● 靴子的脚踝部分也有金属的装饰，由此可见设计者非常细心

● 左右两边的袖子并不对称。右手边是便服，左手边是传统的苏格兰风

● 吊带连衣裙 × ● 印度

吊带连衣裙与莎丽结合而成的便服。服装的材质与光泽是其特点。

● 在手腕与脚腕上的金色腕轮表现出了一种民族风情。

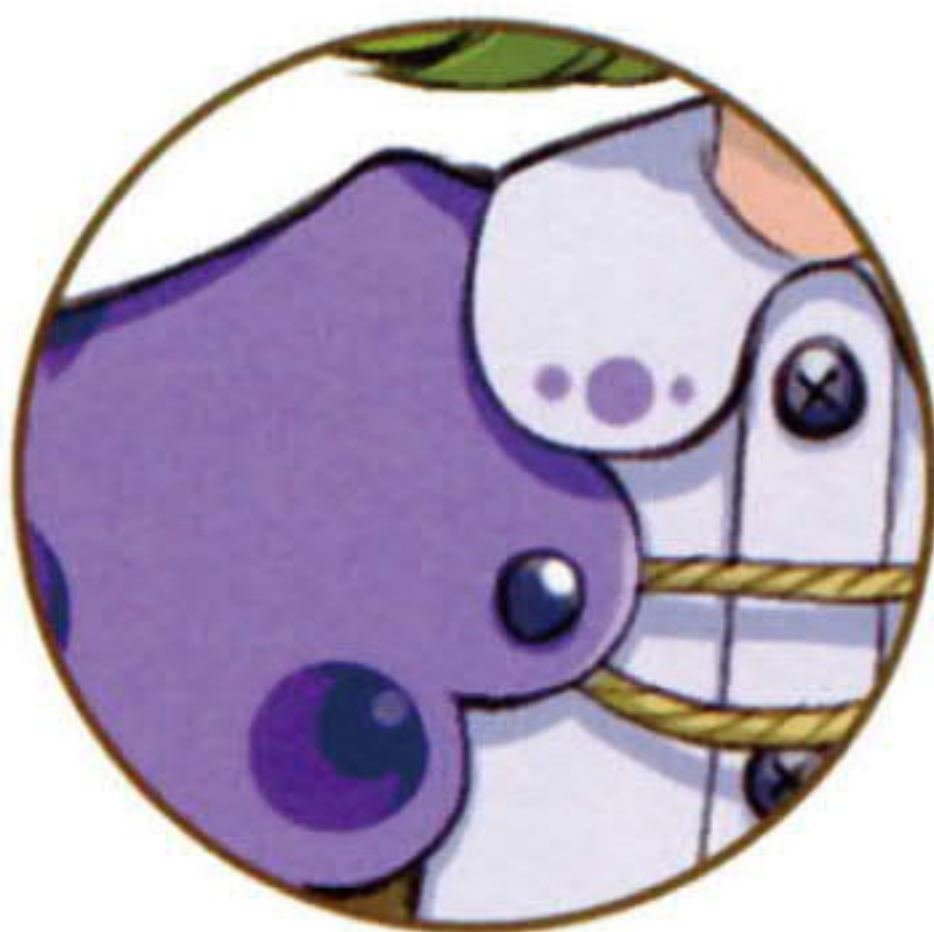
03 便服

07 植物

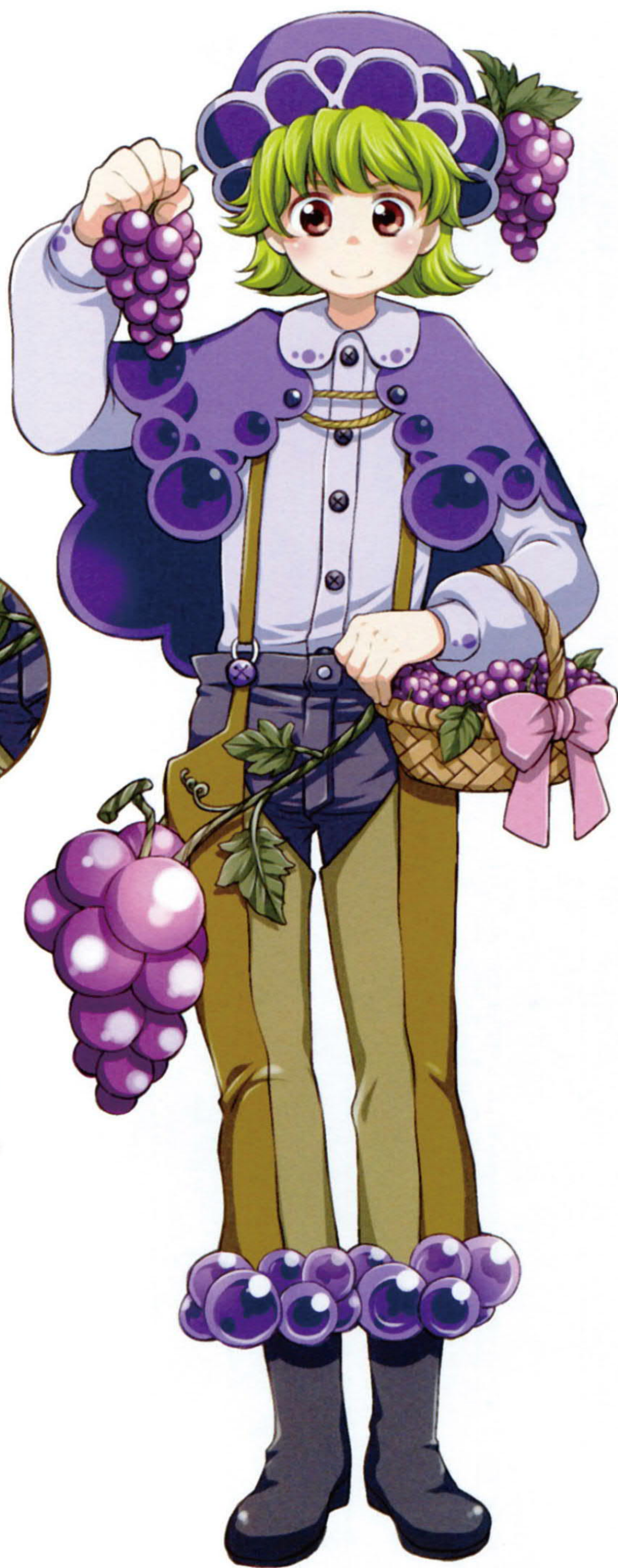
● 裤子 × ● 葡萄

表现出葡萄的特点的便服套装。鲜艳的色彩很容易让人联想到收获的节日。

● 葡萄珠像水珠一般点缀在衣服各处

● 裤子的颜色与叶子装饰让人联想到葡萄藤

● 连衣裙 × ● 向日葵

让人联想到向日葵与盛夏的连衣裙。少女伸展的姿势也让人联想到向日葵盛开的样子。

● 腹部的图案让人联想到向日葵的籽

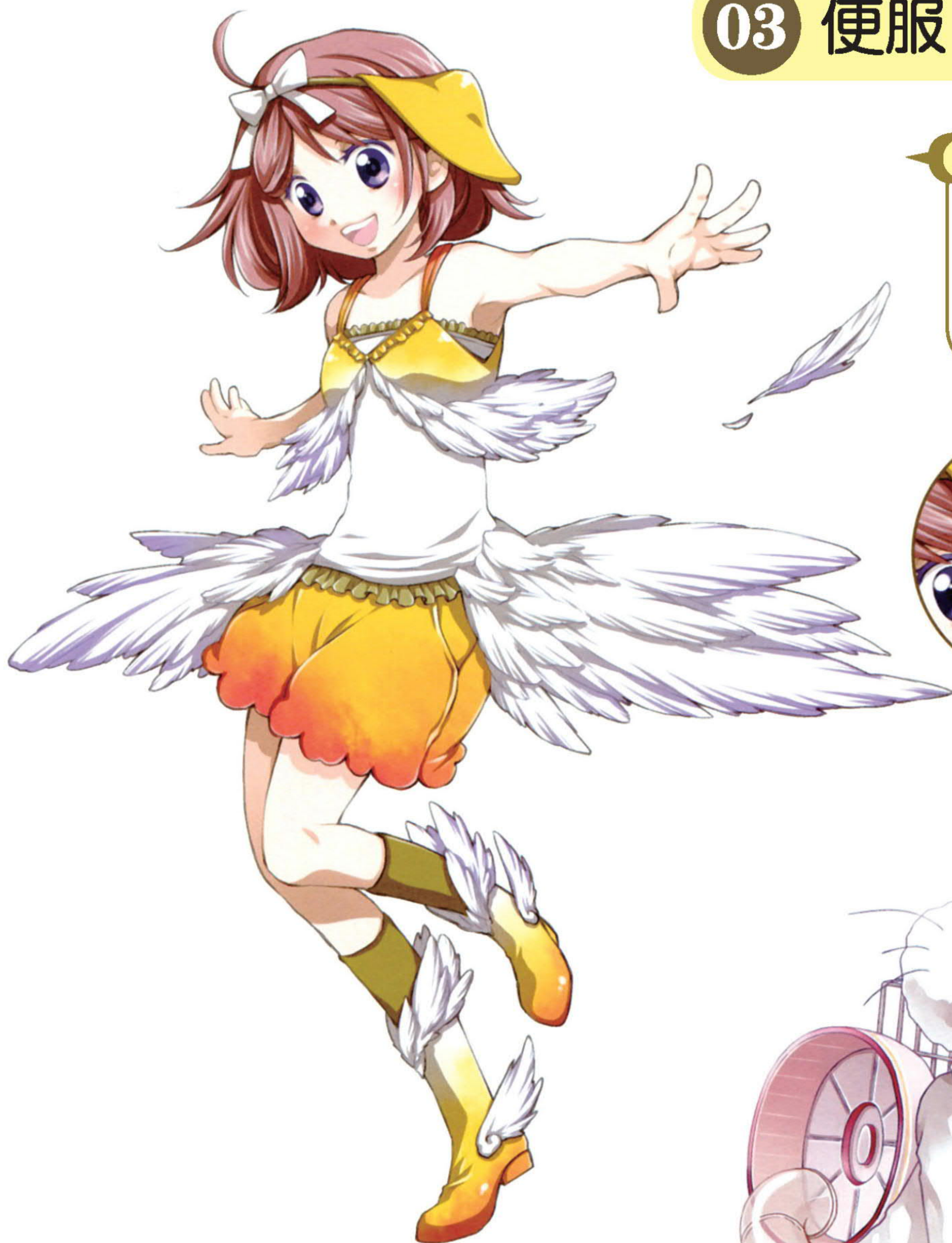
03 便服

08 动物

● 短裤 × ● 鸟

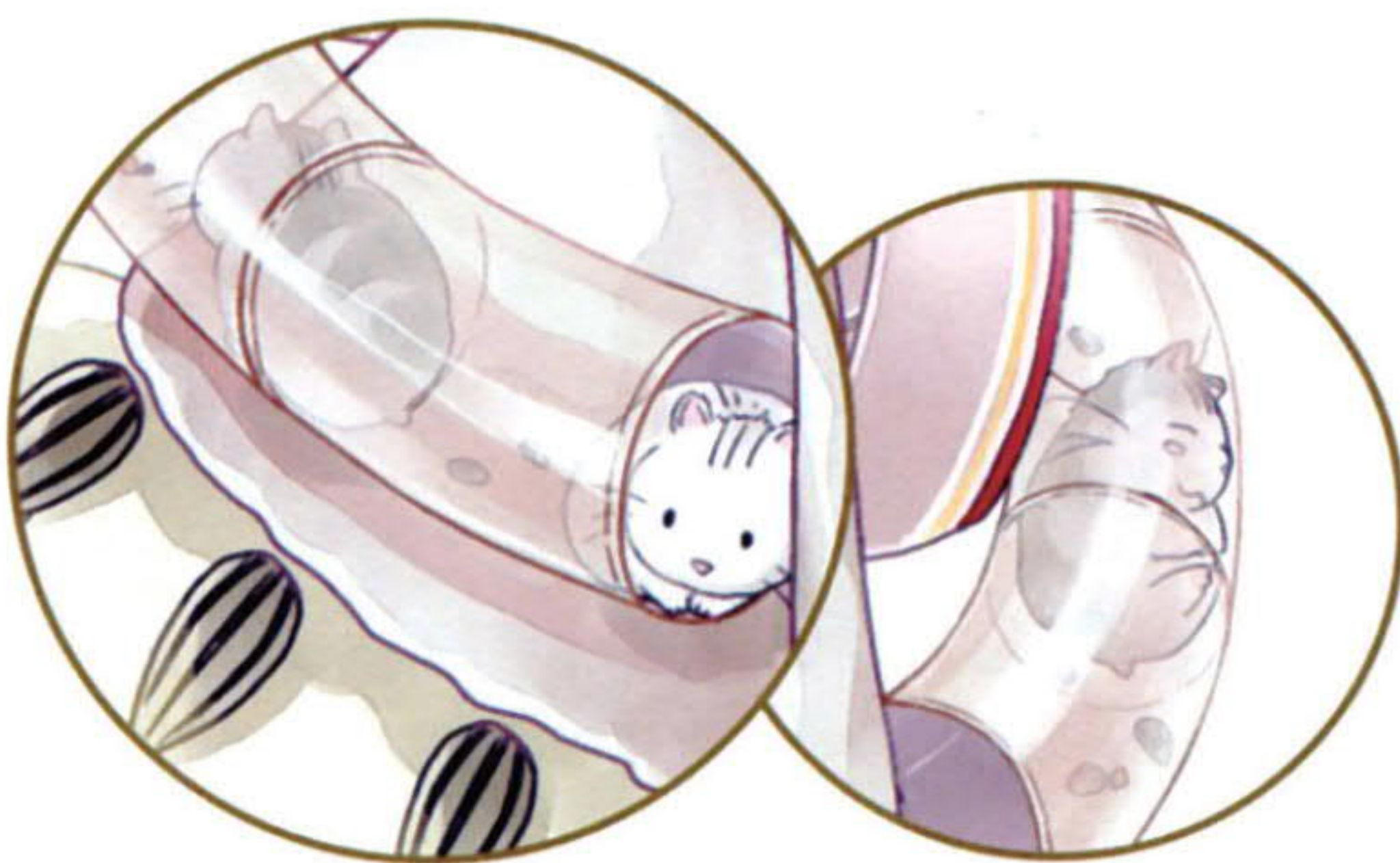
如同鸟的羽毛般，很轻便的服装。短裤与充满动感的姿态，让人有一种少女马上就要振翅高飞的感觉。

● 头上的遮阳帽像鸟喙一样

● 连衣裙 × ● 仓鼠

以仓鼠为主题的服装。在以动物为主题绘制服装时，一定要最大限度地体现出动物们“可爱的地方”与“帅气的地方”

● 将仓鼠的主要食物，瓜子也装饰在服装上

● 管子里是真正的仓鼠！下意识环顾四周的样子，让这件服装充满了故事性

03 便服

08 动物

● 皮夹克 × ● 猫

让人联想到猫的带帽皮夹克。

● 胸部插着狗尾草，袖子和短裤上有着猫脚印的图案，给人一种调皮的感觉。

● 腰部链子的形状，是猫猫最喜欢的鱼！

● 套服 × ● 熊猫

让人联想到熊猫的颜色简单的套服。很好地将熊猫圆滚滚的形象与少女的柔美表现出来。

● 围巾的颜色让人联想到熊猫最爱吃的竹子

● 手腕与脚腕部分的毛球装饰，也在细节上让人联想到圆滚滚的熊猫

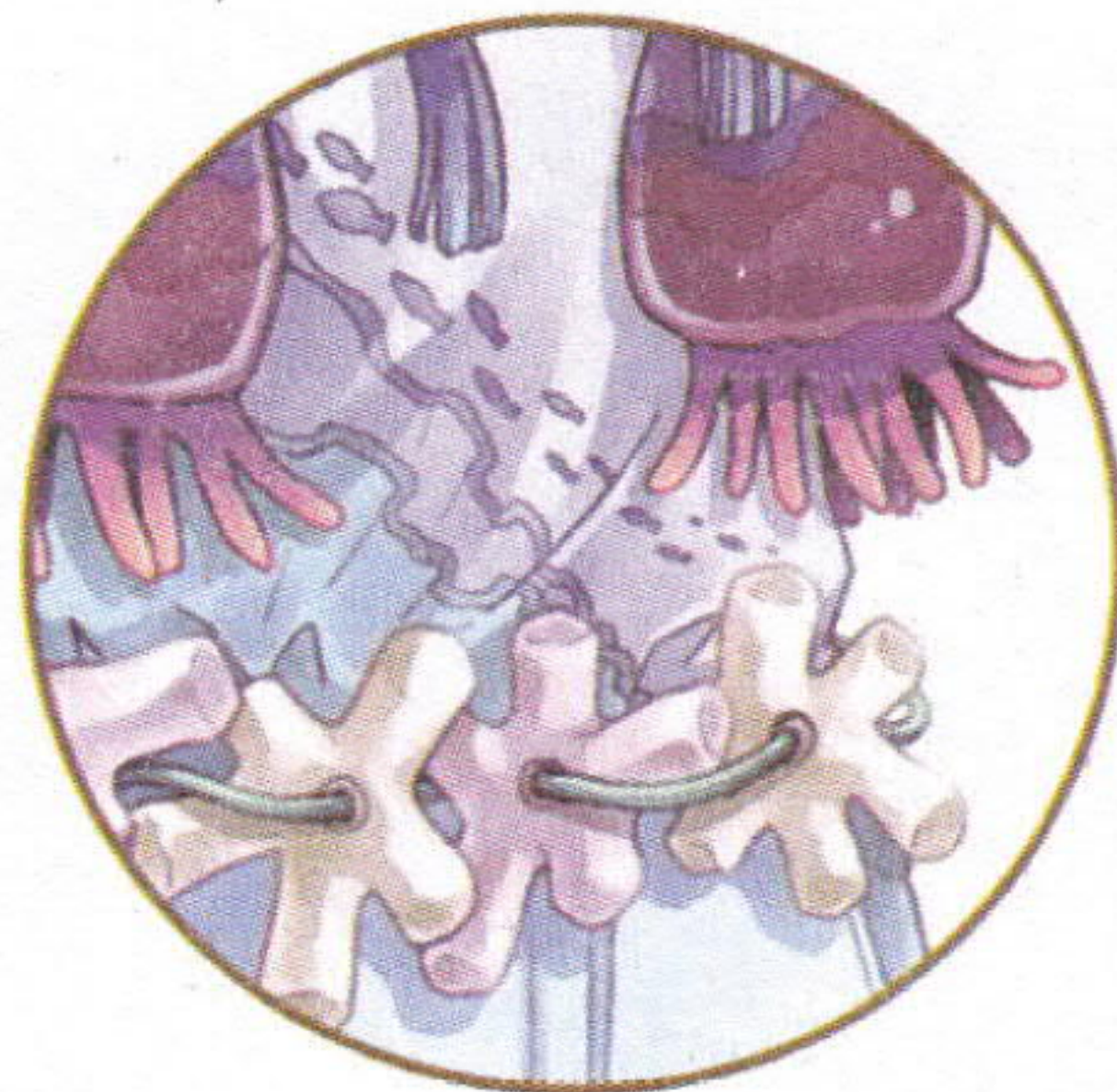

03 便服

09 属性

● 背心 × ● 水

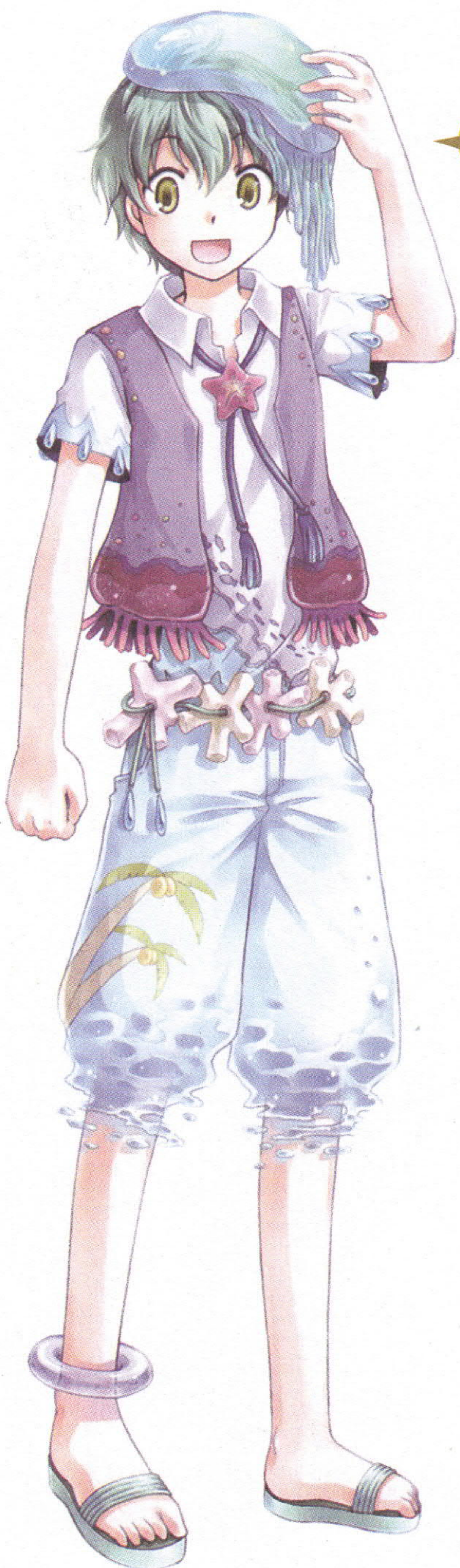
以南国的海洋和岛屿为主题的服装。充满透明感的服装和少年满载玩心的模样烘托出南国旅游胜地的气质。

● 以珊瑚为主题的腰带。背心则是海葵的造型。海葵的触手成为了装饰穗。

● 帽子仿佛水母一样，用柔软而透明的材料制作

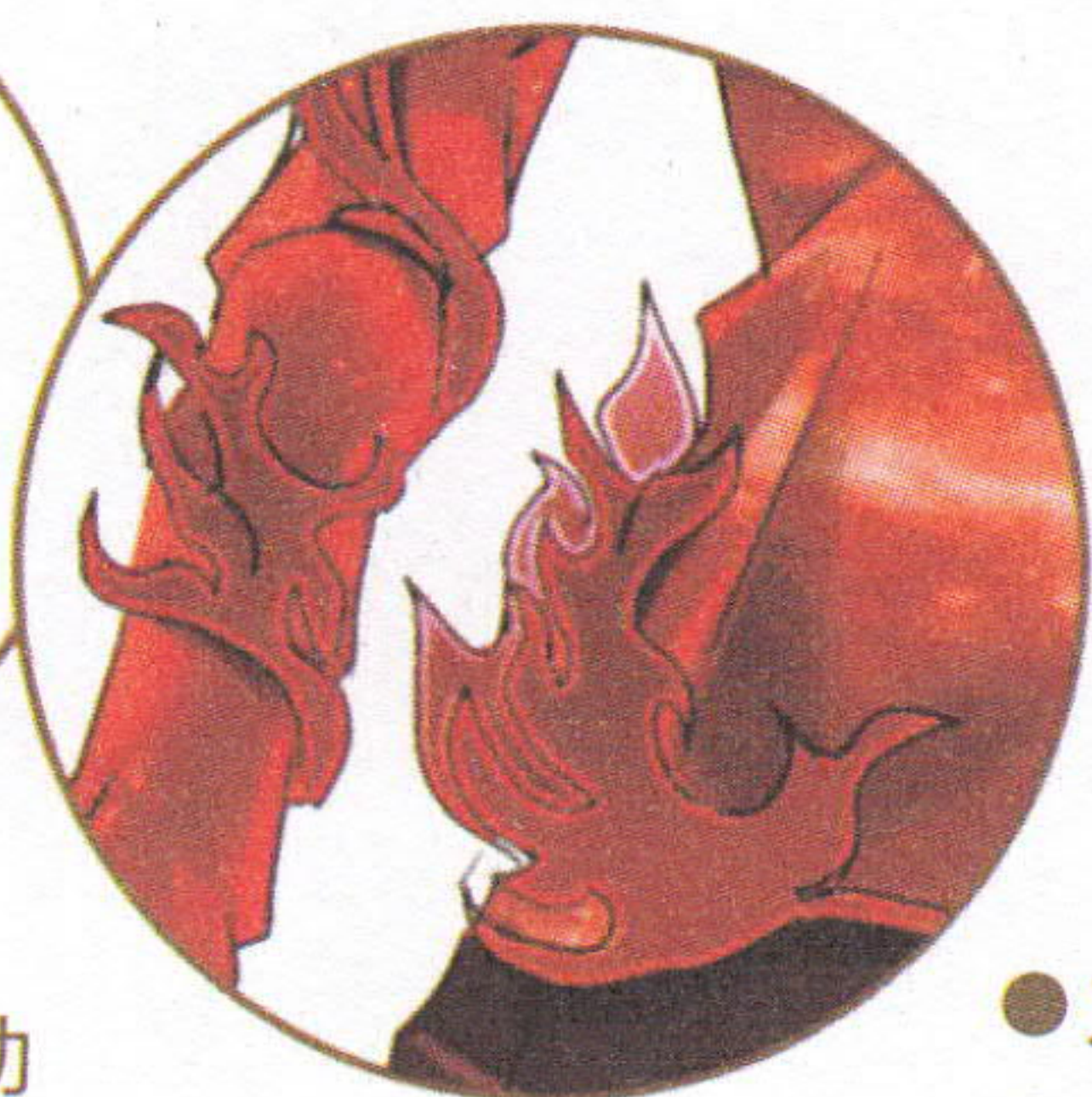

● 帽衫 × ● 火

让人联想到火焰的服装。粗斜棉布制的裙子也都染上了一片红色。

● 仿佛让人感觉到火焰跃动的袜子上的花纹

● 火焰的主题由不太厚的纹章一般的装饰表现出来

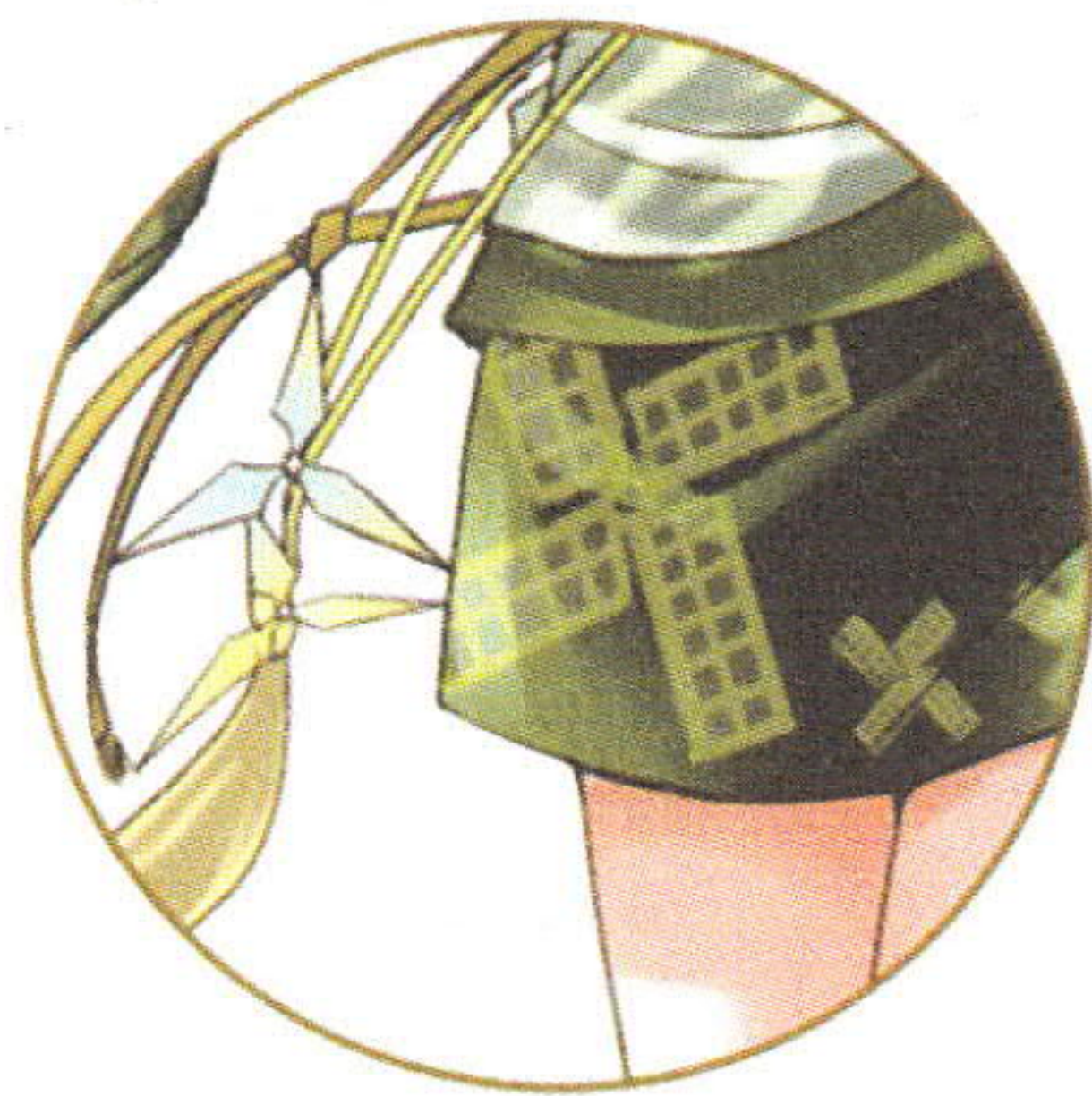

03 便服

09 属性

●传统与现代的两种风车造型

●迷你裙 × ●风

将风车作为主题设计的服装，配以让人联想到在高原上流动的风的绿色。飘动着的围巾也让人感觉到风的流动。

●吊带背心上的花纹表现出地层风格。层次感非常分明

●吊带背心 × ●土

充分展示了陶器、挖掘、地层、岩石与土地等土属性元素的服装。大大的头盔与铁锹配上娇小的角色，虽然不协调但也透出一分可爱。

03 便服

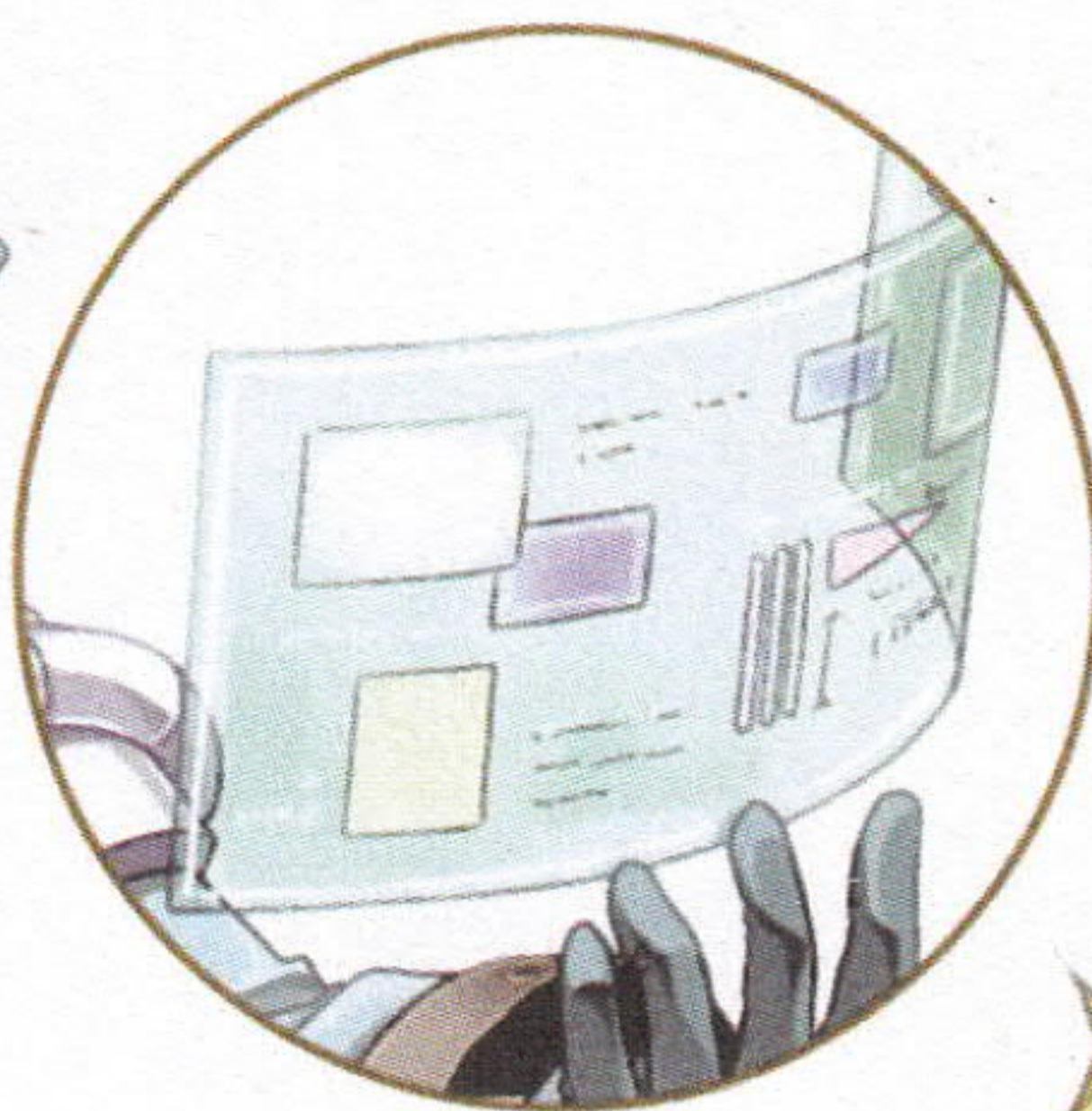

10 机械

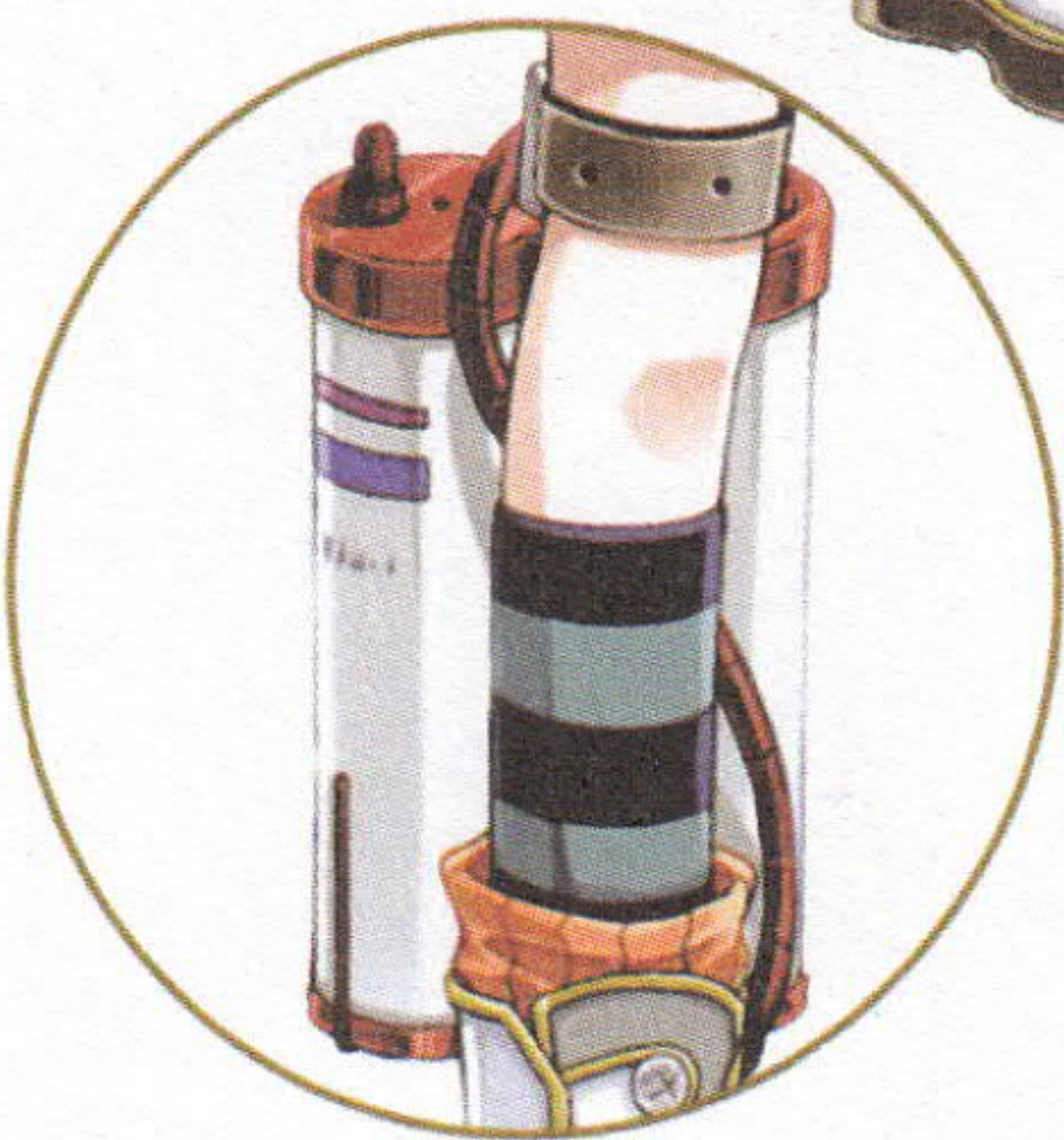
无袖连衣裙 × 机械

充满机械感的少女。无论是模拟机械还是数码器材，都放马来吧！

● 空中的透明显示屏体现出未来感。就连帽子的帽檐也都变成了显示屏。

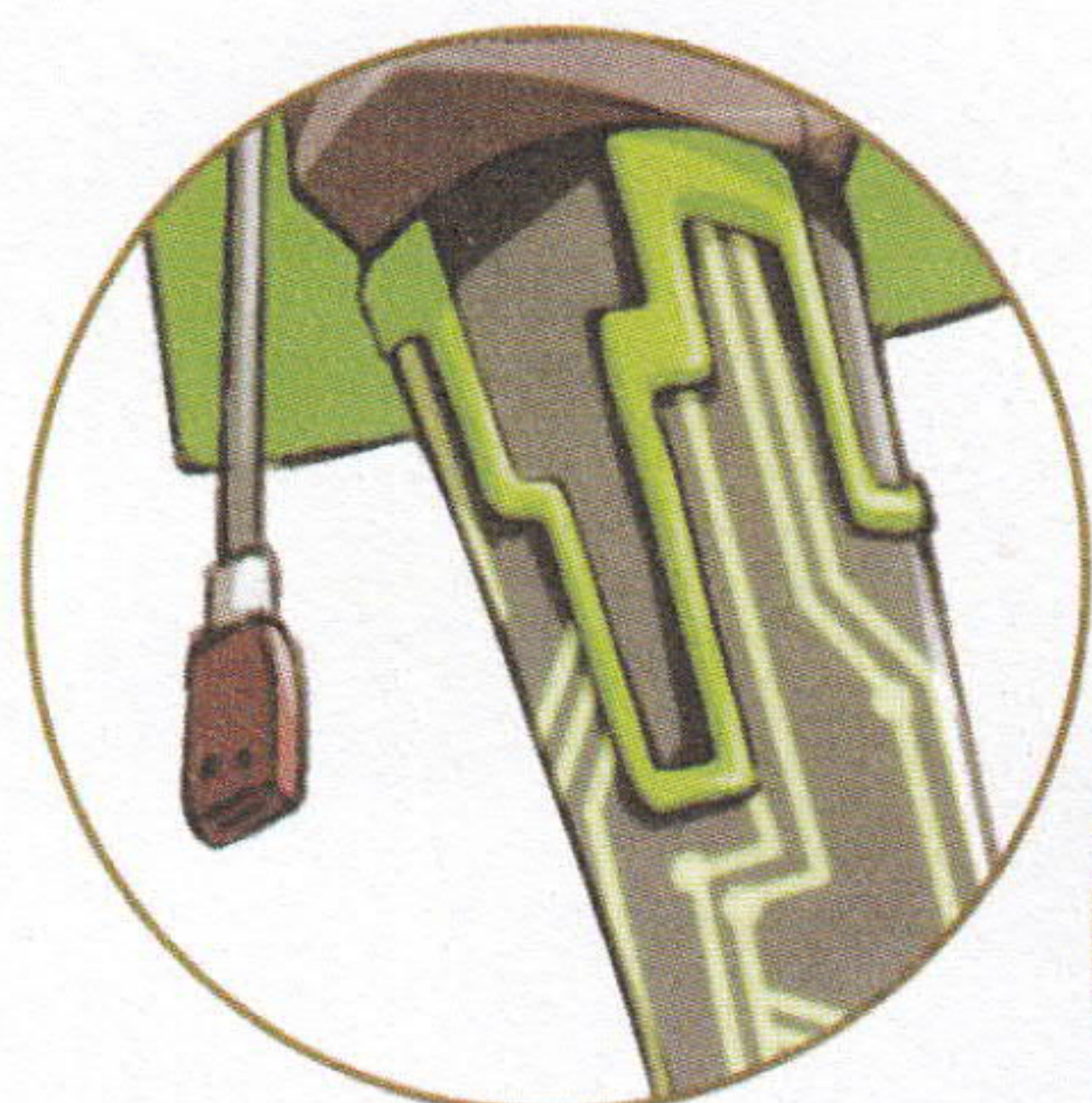

● 鞋子上装备着电池

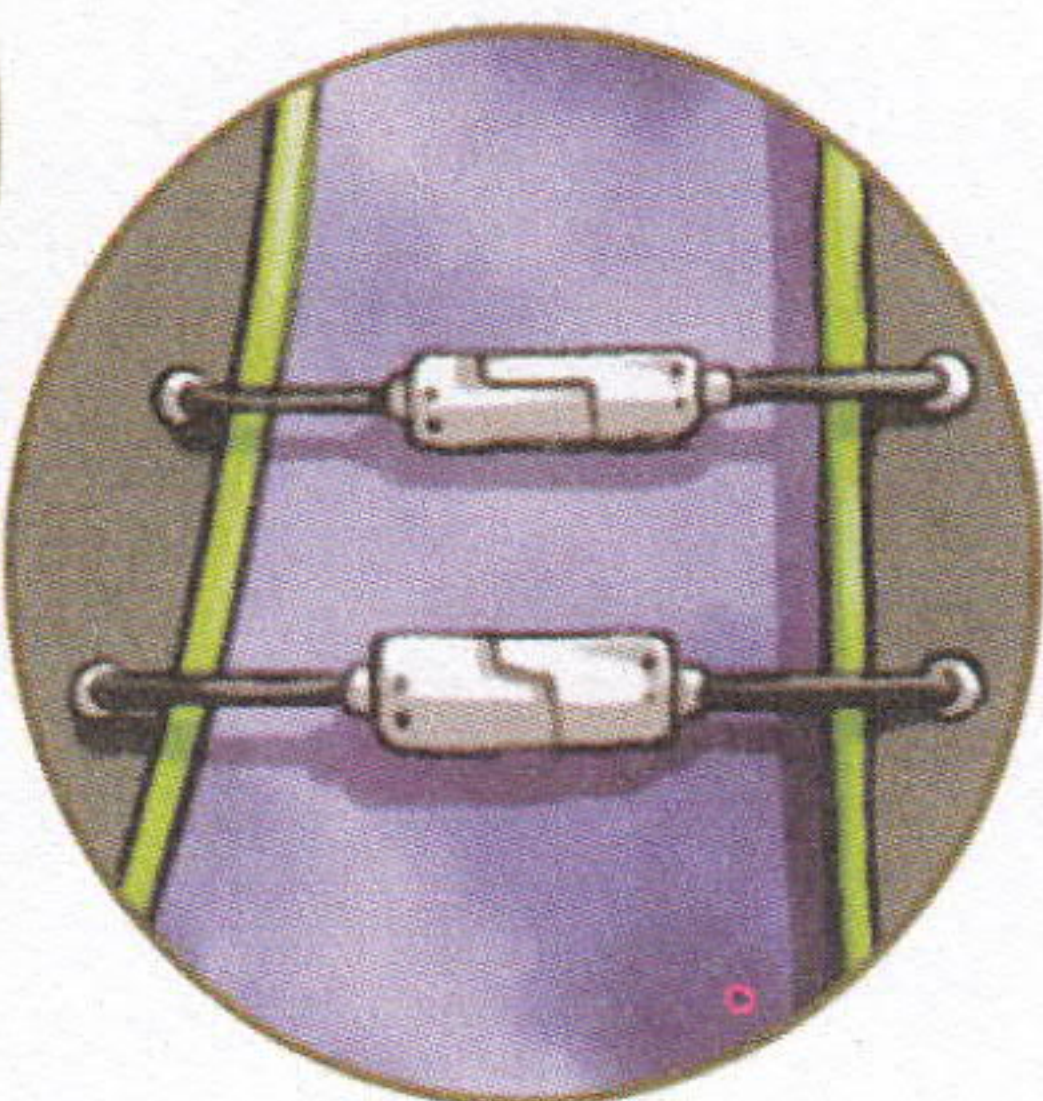

长背心 × 机械

将电路板的图案作为花纹，充满科幻感和未来感的服装。而脖子周围的毛边，紫色的衬衣和格纹衬衫则体现出现代风格。

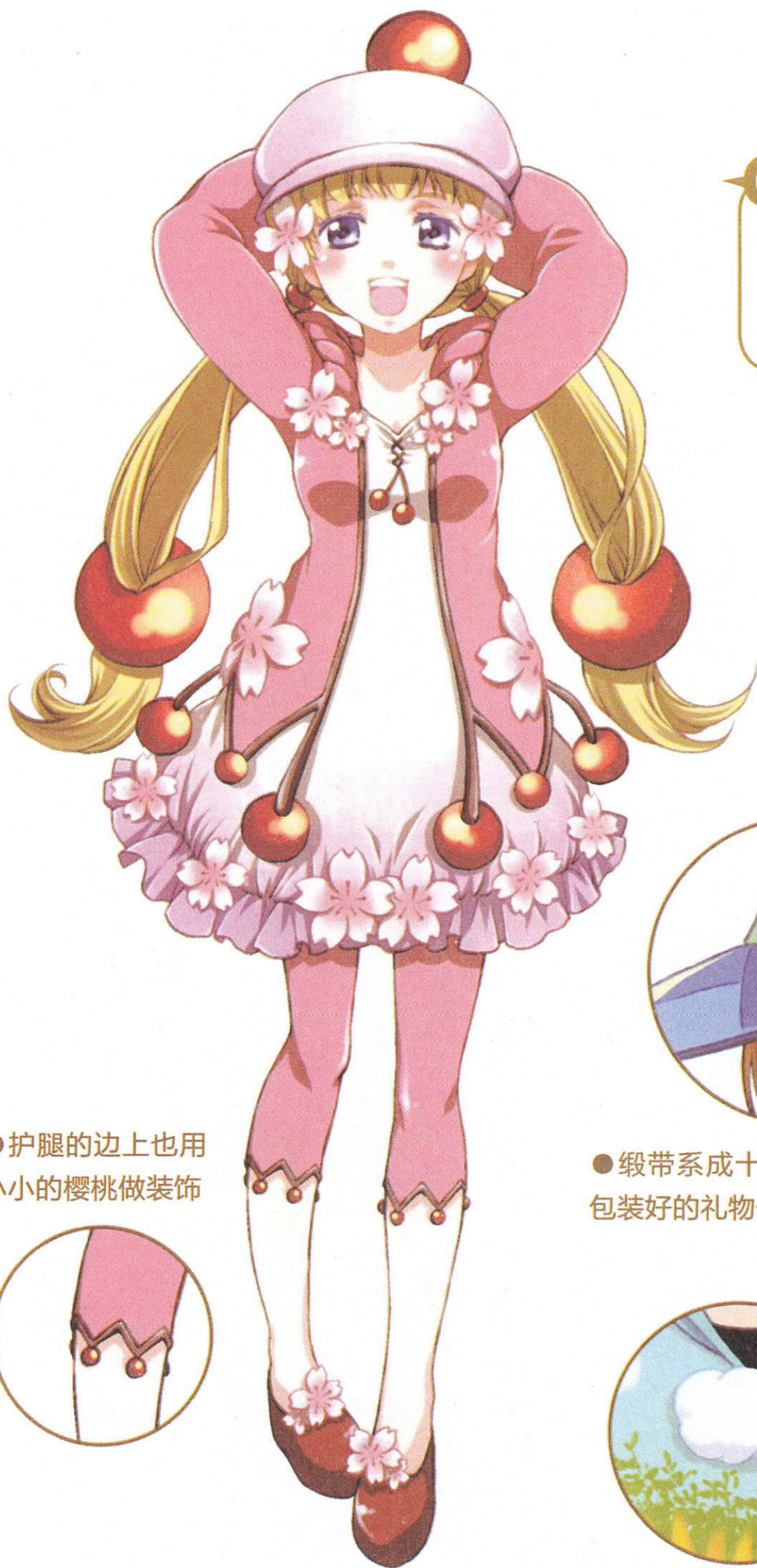
● 从衣摆上垂下来的是数据线的接口

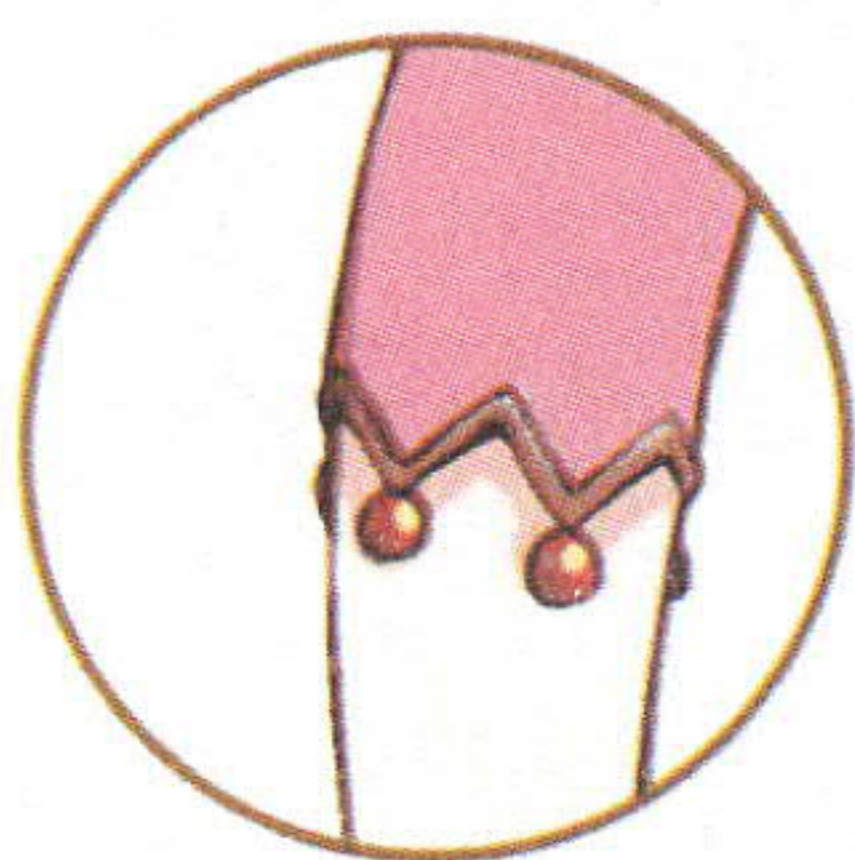
● 衣服的扣子像是连接线一样。数码的感觉充斥在全身各处

03 便服 × 11 四季

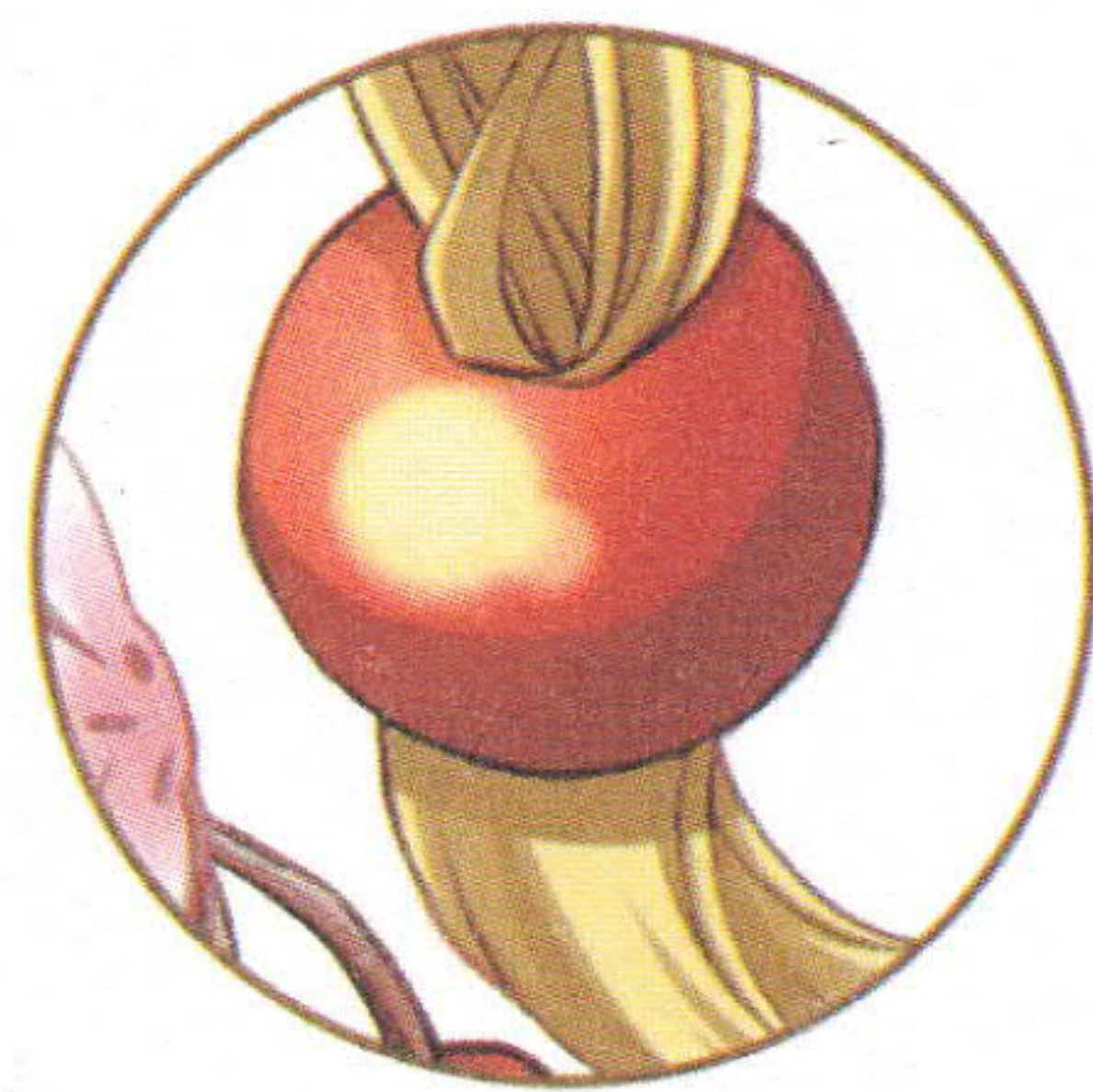

●护腿的边上也用小小的樱桃做装饰

●连衣裙 × ●秋

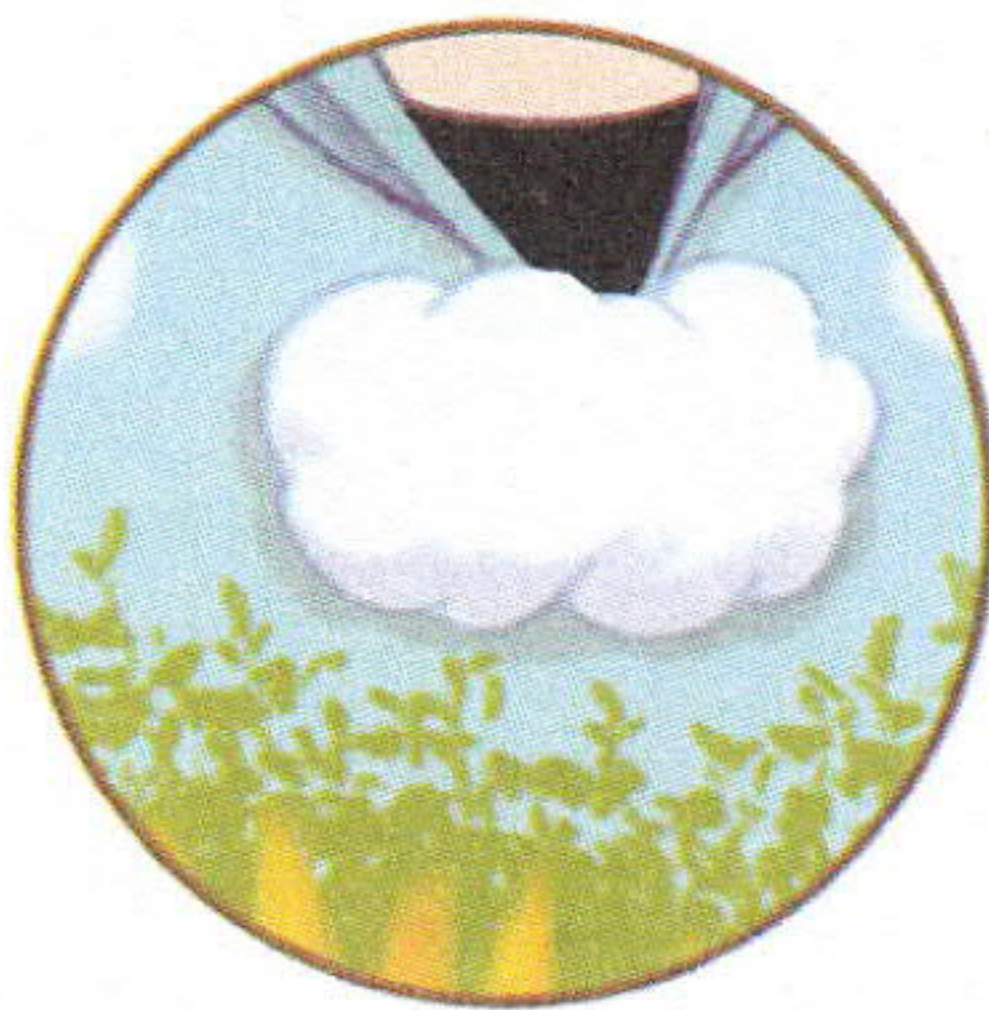
缀满樱花、树枝与果实（樱桃）的服装。大大小小的樱桃点缀在衣服上。

●大大的樱桃状的发夹引人注目

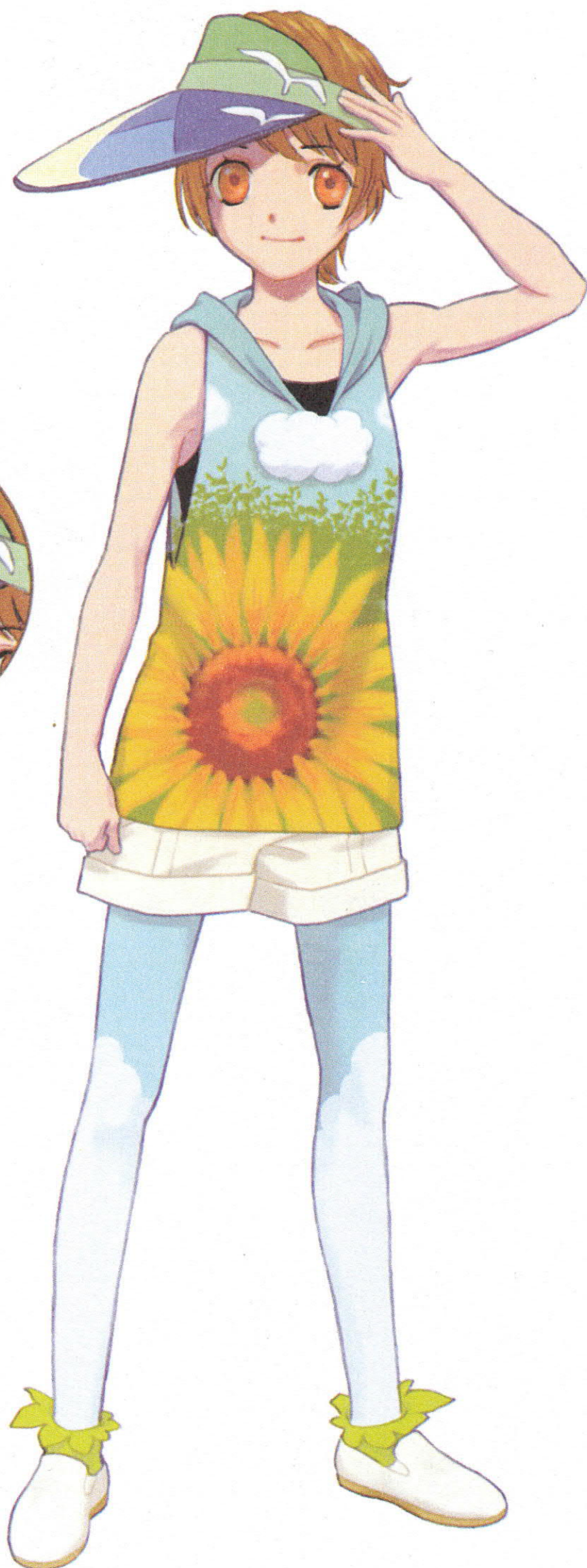
●缎带系成十字形，仿佛包装好的礼物一般

●缎带系成十字形，仿佛包装好的礼物一般

●短裤 × ●夏

遮阳帽以天空为主题，无袖上衣上印着大大的向日葵、紧身裤上是云彩，而袜子则如同绿叶。全身都体现出夏日风情。

● 围巾 × ● 秋

以“读书之秋”为主题的搭配。书签和书架等与书有关的装饰非常多。

● 围巾的边被做成了书签的样式

● 外套上的图案是纷纷落下的书页，而在裤子上则变成了一本本书

Mix

● 连衣裙 × ● 冬

以冬天的节日·情人节为主题的连衣裙。以巧克力色为底色，上面覆盖着仿佛包装纸一般的布。

● 缎带系成十字形，仿佛包装好的礼物一般

● 在仿佛精巧加工过的领口中间，是一个心形的胸针

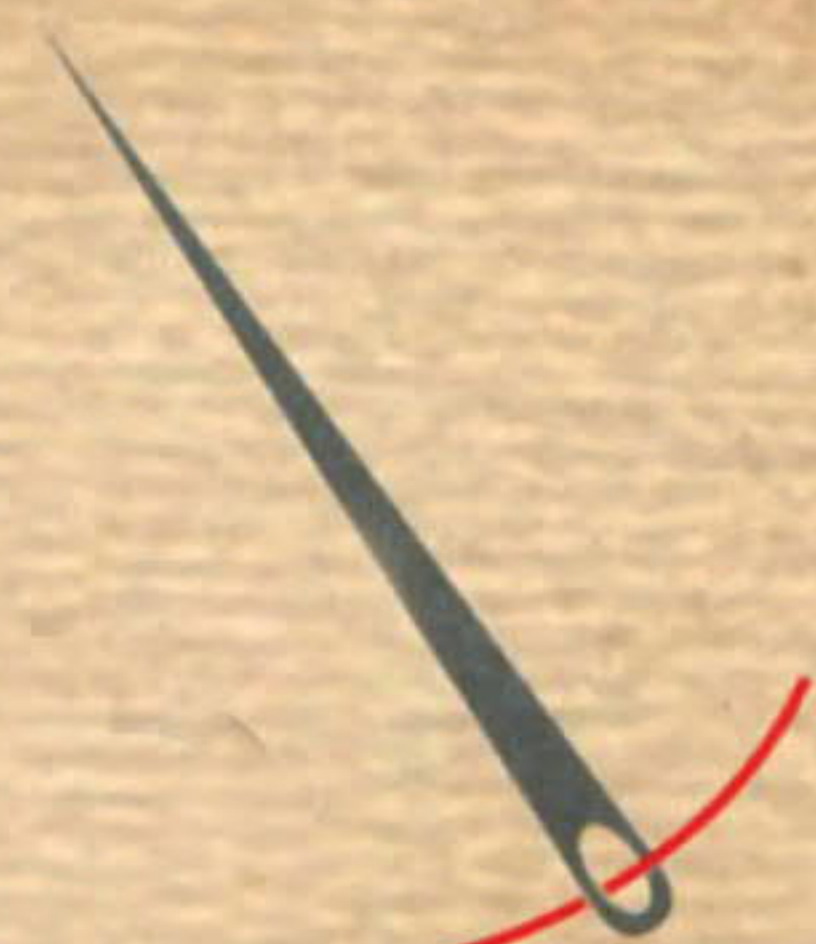
Gallery

作品例 之4

● 将火与水等属性作为服装的主题，再加工成卡牌风格。服装的构图虽然很常见，但在边框和背景的衬托下体现出一种统一感。

头脑风暴（通过无限联想，拓宽你的想象力）

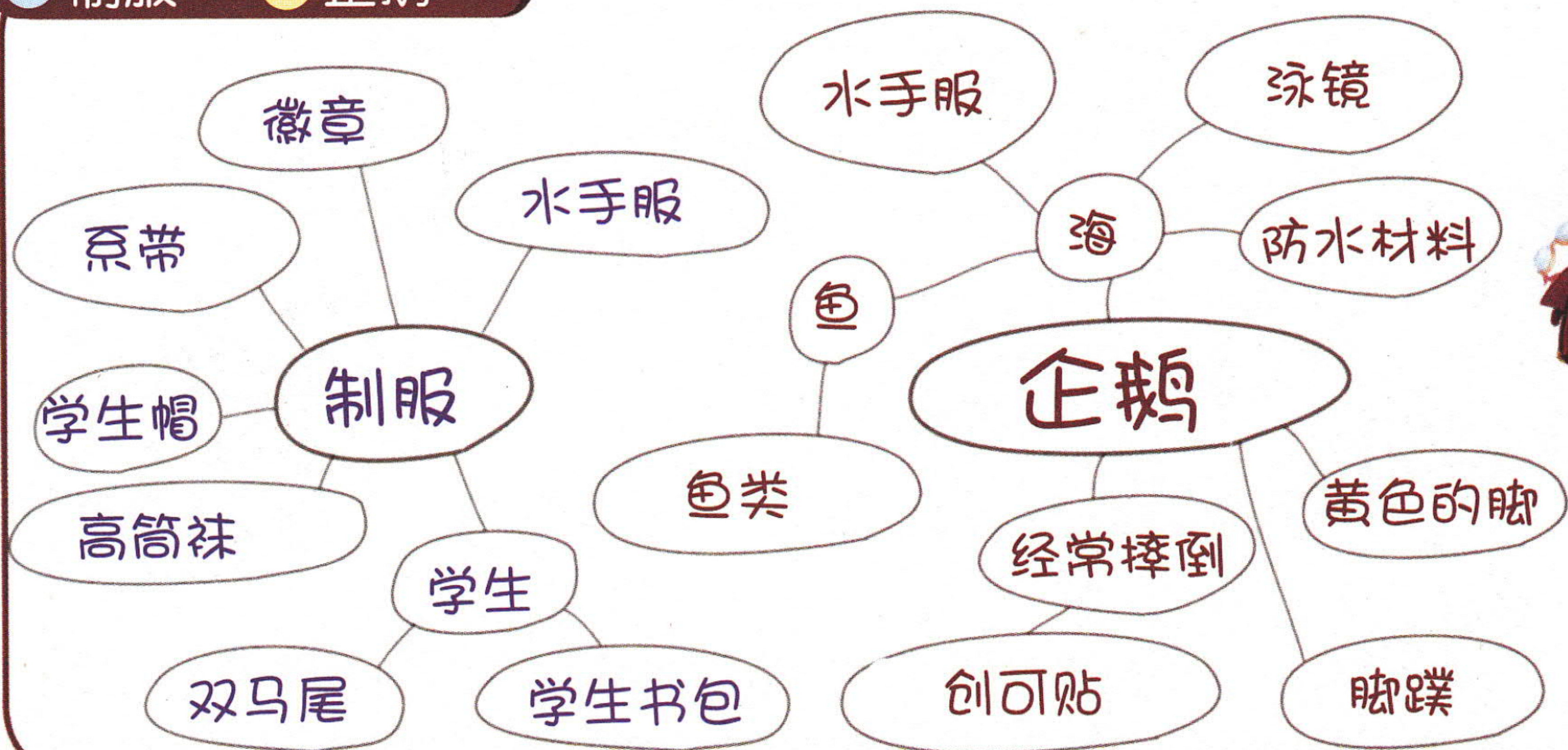
所谓头脑风暴，就是通过一个东西不断联想到与之相似的事物，并逐渐增加联想到的事物数量的训练。就像“说道兔子就联想到胡萝卜……说道胡萝卜就联想到……橙色……说道橙色就联想到夕阳”一样，放松你的头脑，开始无限的联想吧。你可以查字典或词典，或者在书店以及图书馆查阅书籍，当然也可以上网寻找答案。之后把你联想到的东西在脑海中整理，然后抛弃脑海中原来那些根深蒂固的想法，不断推陈出新，这样的话说不定就能想出全新的设计。

制服 × 狐狸

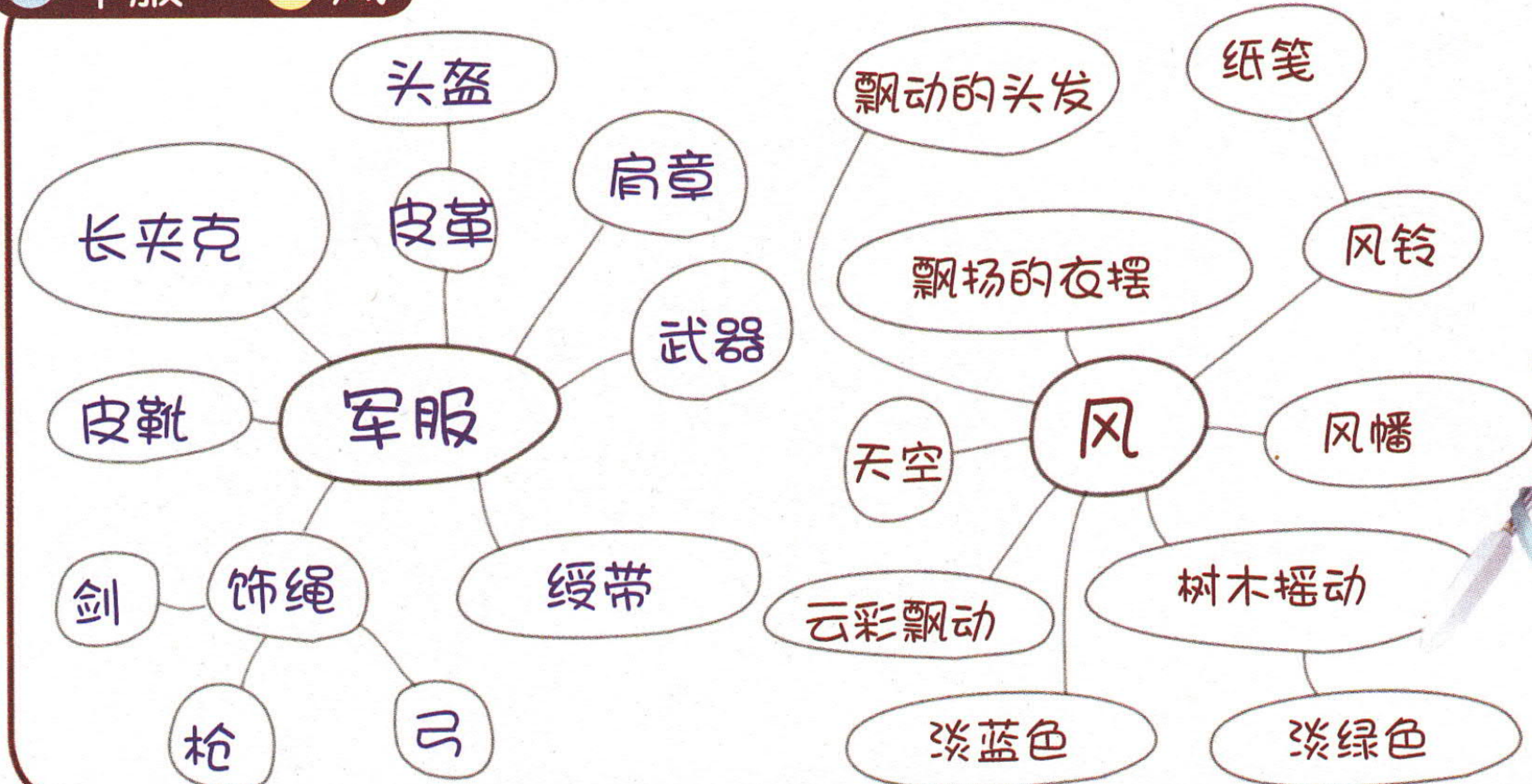

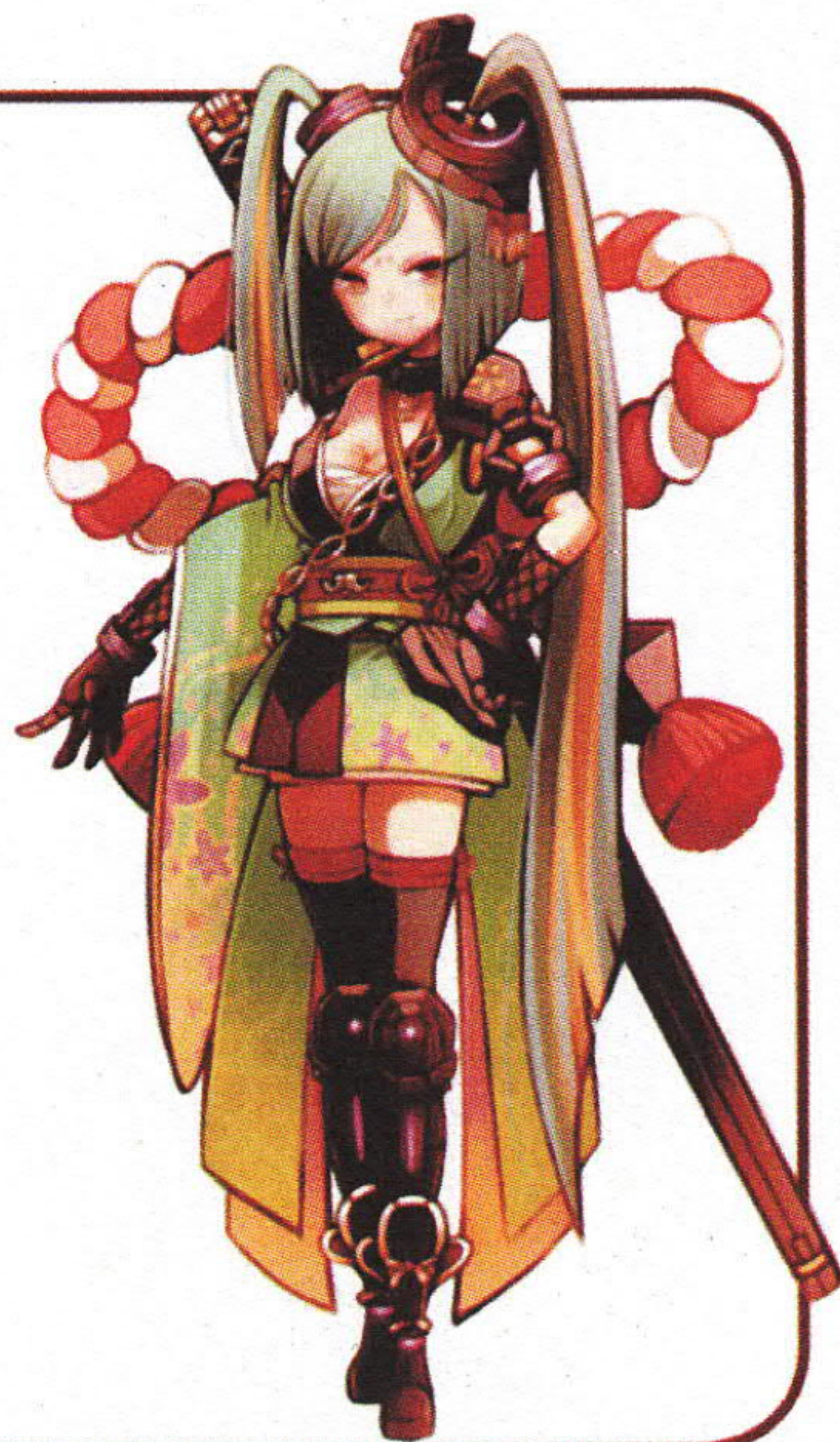
制服 × 企鹅

军服 × 风

和服 × 机械

04 哥特式·礼服 × 05 和服

●头上有小花的装饰，
充满古典风韵般

● 哥特萝莉 × ● 和服

仿佛市松人偶一般的服装配
上西洋的方格花纹。裤子上的
水滴图案与草鞋很搭配，
满载东西方的元素。

●腰部的系带、带衬和
衣服边也是和式与西式
的混合品

● 哥特式 × ● 狩衣

在阴阳师的服装上加入了
哥特元素，东西方元素兼
备的除魔师。

●狩衣的领口
是充满了礼服
风格的设计

●在西洋，银是具有驱
魔能力的。在鞋子和腰
部都有银的装饰

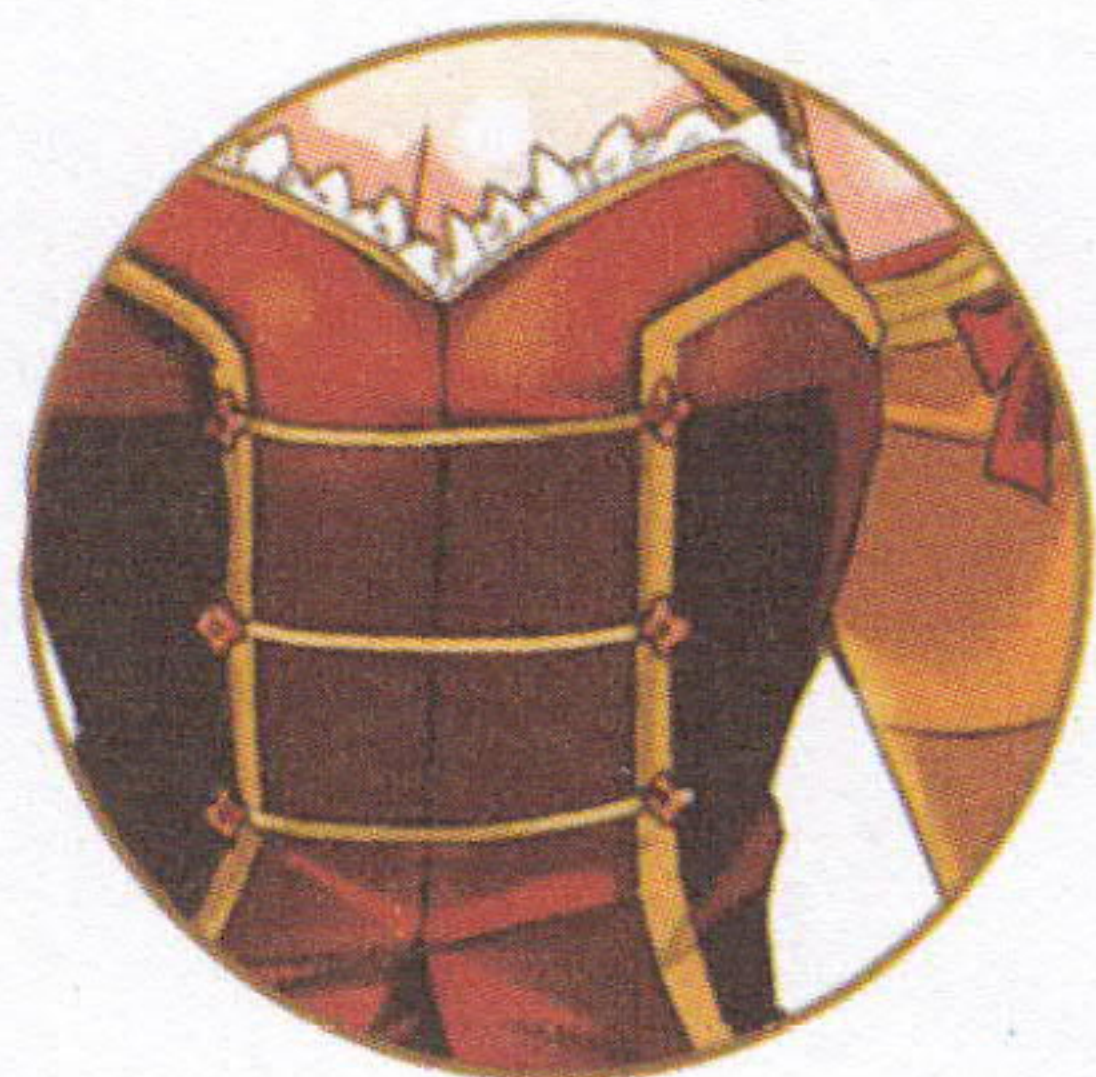
04 哥特式·礼服

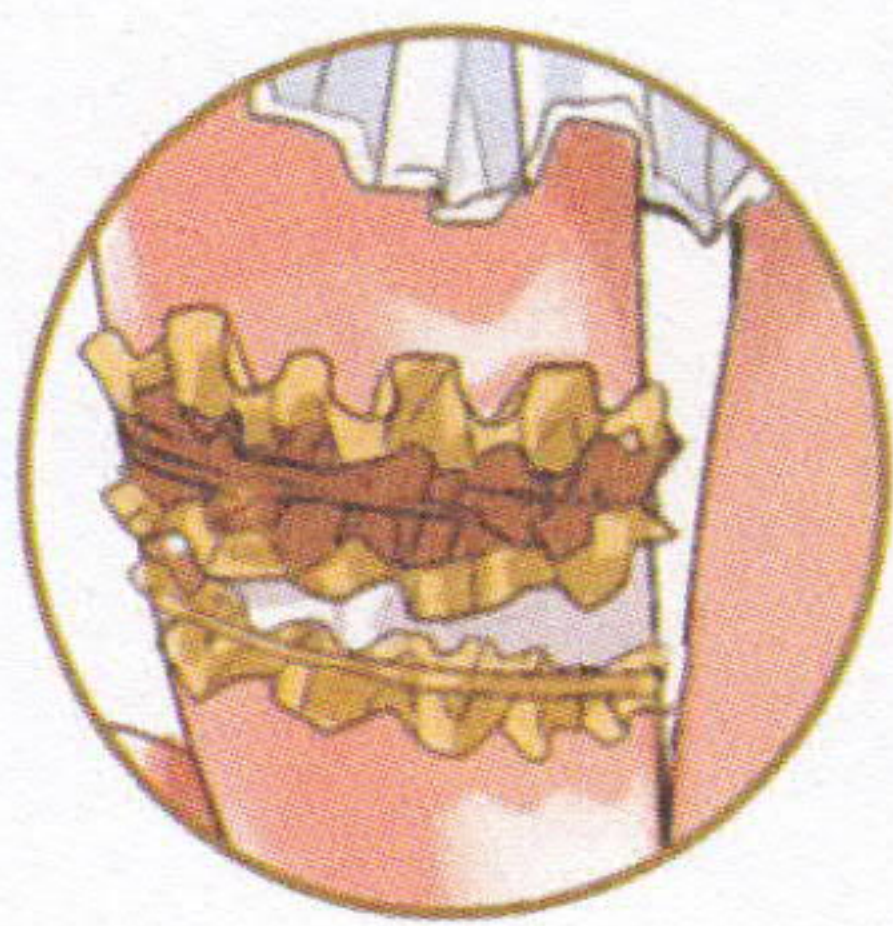
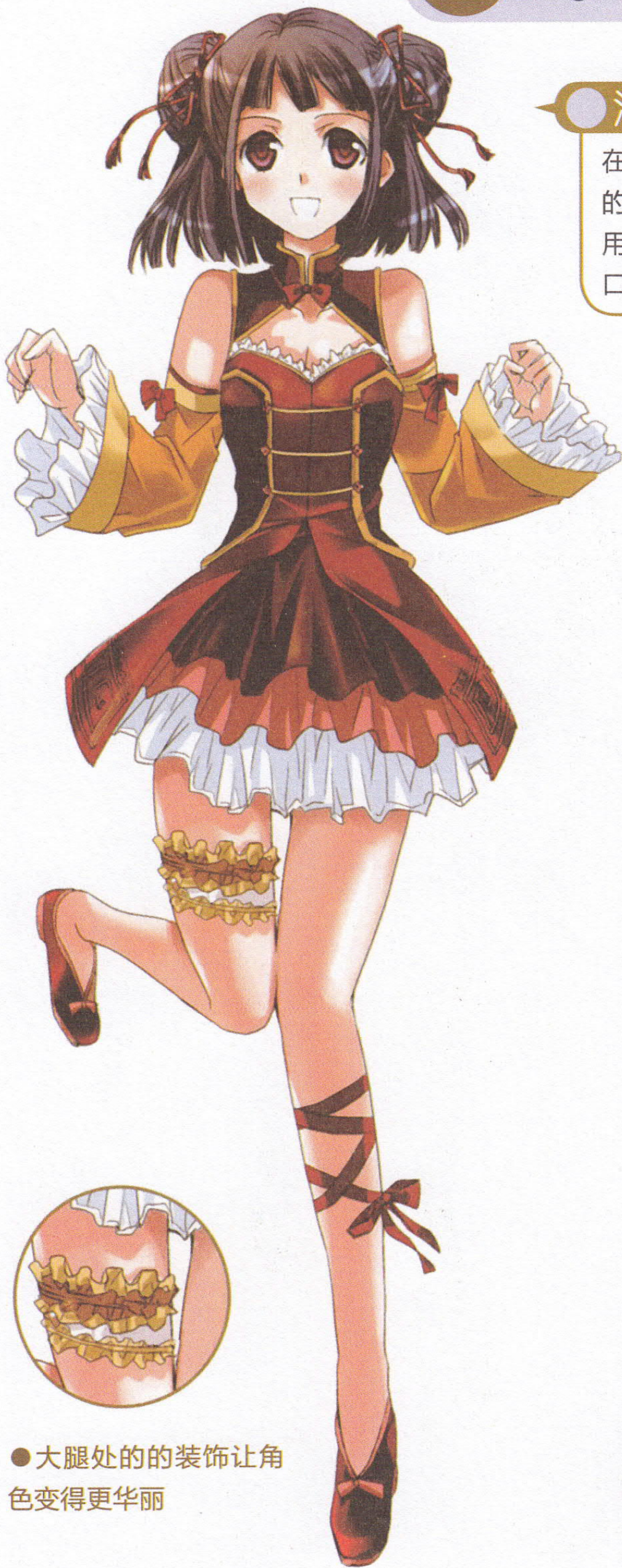
05 民族服装

洛丽塔 × 中国

在旗袍的基础上加入了大量的荷叶边。同时由于袖口也用了荷叶边的设计，使得袖口也变得很大。

●在旗袍的外面加入了系带的装饰

●大腿处的装饰让角色变得更华丽

洛丽塔 × 法国

由法国的民族服装变形而成的，古典洛丽塔服装。金色的卷发更是让角色仿佛人偶一般可爱。

●蕾丝的形状与透光度充满了变化

04 哥特式·礼服

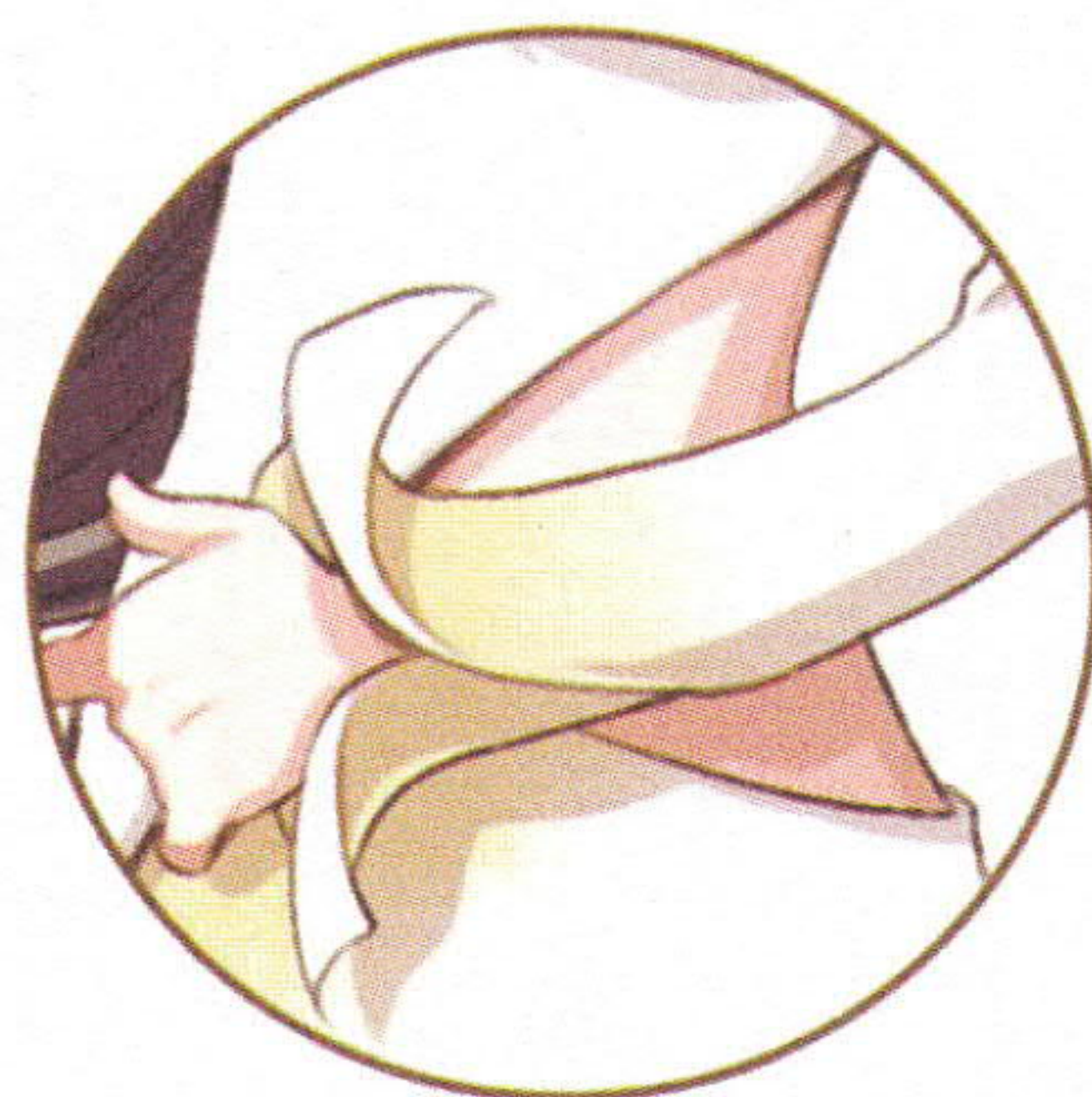
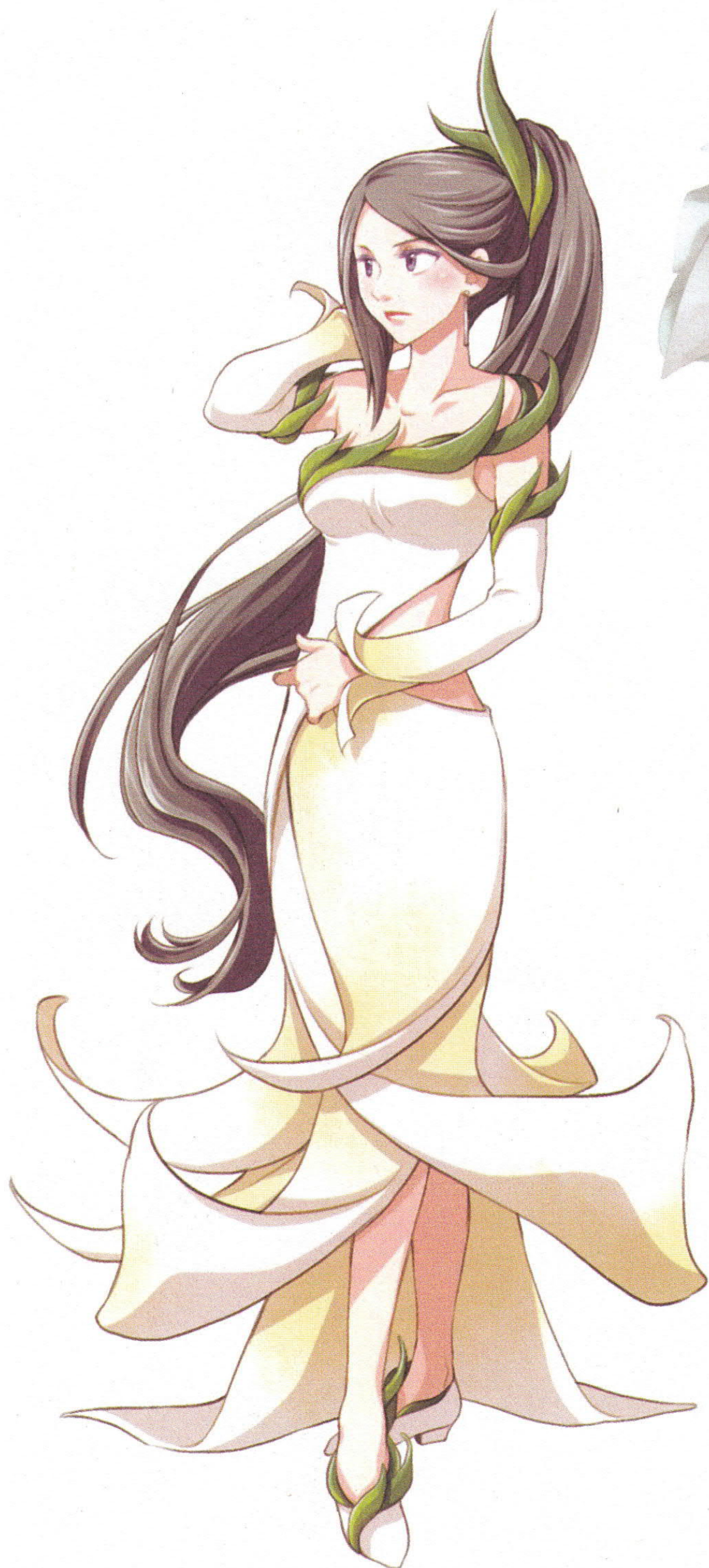
07 植物

哥特萝莉 × 植物

角色的全身仿佛化为了一棵树。罩衫是天空，胸口处是树叶，腰部是树干，而裙子则是树下的草原。

●即便是暗色调也不让人觉得过重，是因为裙摆是由透明材质制成

●在身体部分有开口，露出的面积恰到好处

礼服 × 百合

以百合为原型设计的正装礼服。裙摆仿佛像花瓣一般绽开。身上绿色的装饰也很夺目。

洛丽塔 × 草莓

让人联想到草莓的连衣裙设计。灯笼袖被设计成了草莓的样子，而草莓蒂则变成了裙子的花边。

04 哥特式·礼服

08 动物

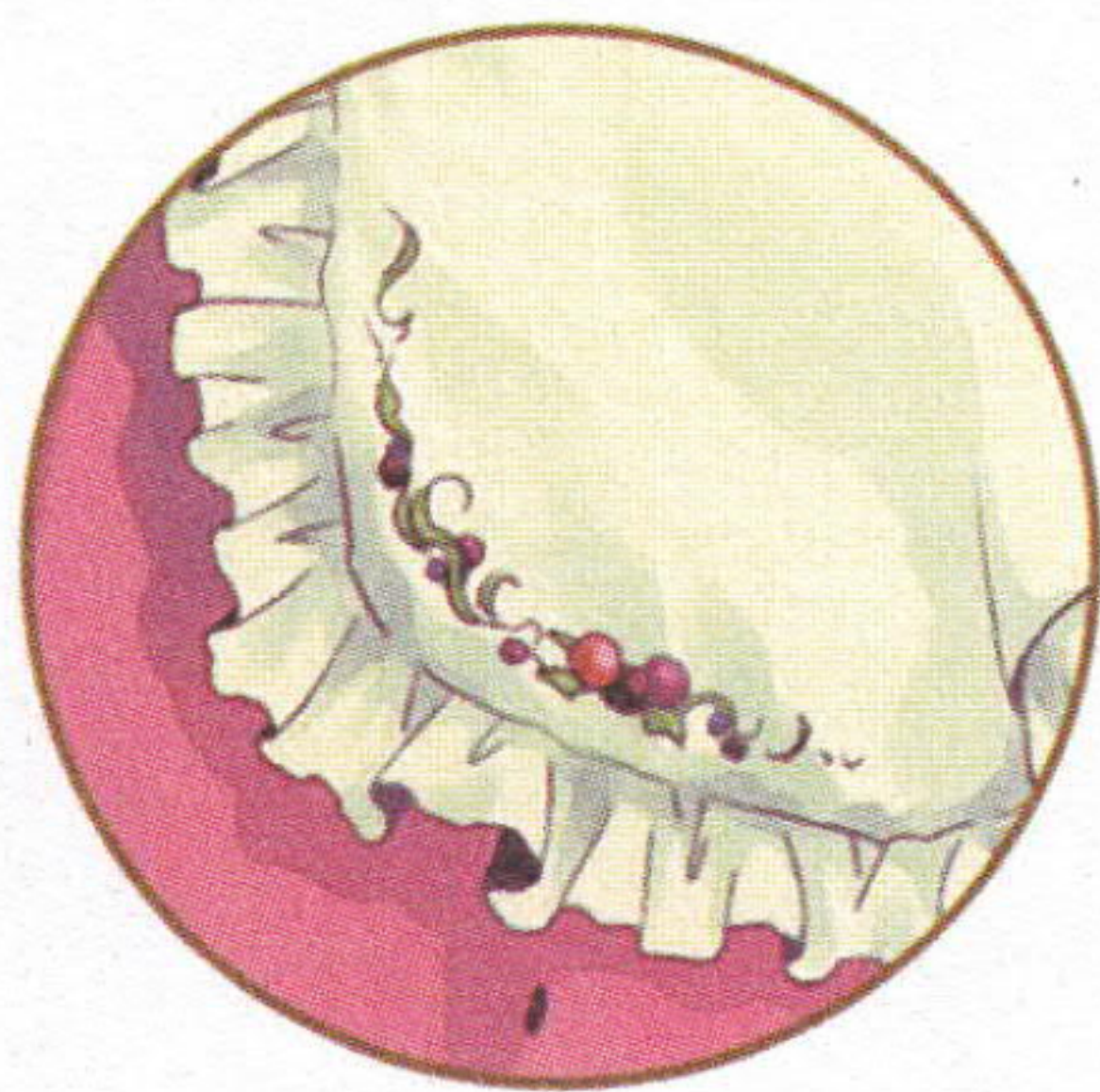
燕尾服 × 孔雀

孔雀风格的燕尾服。充满特色的孔雀羽毛点缀在衣服上，同时羽毛的颜色也表现出丰富的层次感。

Mix

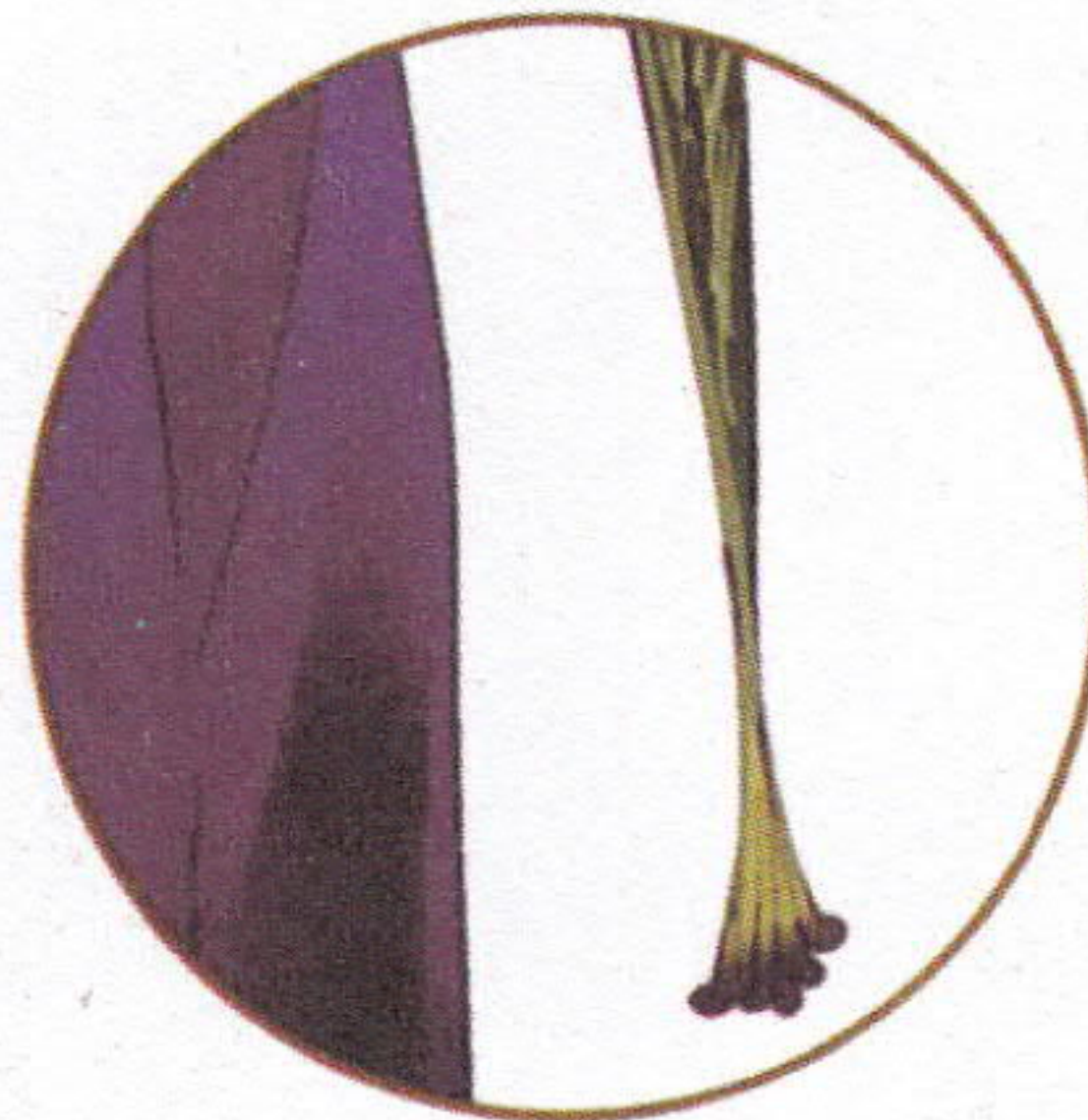
● 项链是由各种浆果组成的

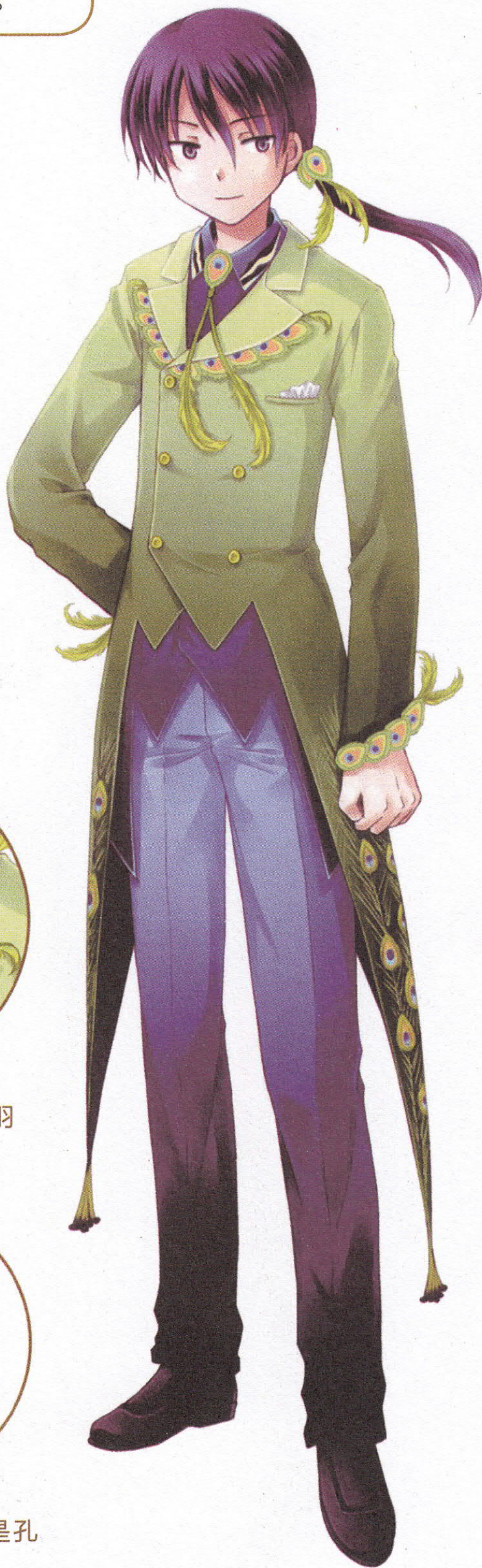
● 围裙上也有浆果的图案

● 挂钩领带也是孔雀羽毛的样子

● 燕尾服的衣角是孔雀冠的造型

04 哥特式·礼服 × 08 动物

洛丽塔 × 兔子

双马尾变成了兔子的两只耳朵，而兔子的主要食物胡萝卜则装饰在缎带上。

● 袖子像兔爪一样的肉球风格

哥特萝莉 × 斑马

白色与黑色的单纯的色调下，将斑马的特色展现得很好。

● 两只袜子的颜色各不相同，更加深了黑白配色给人的印象

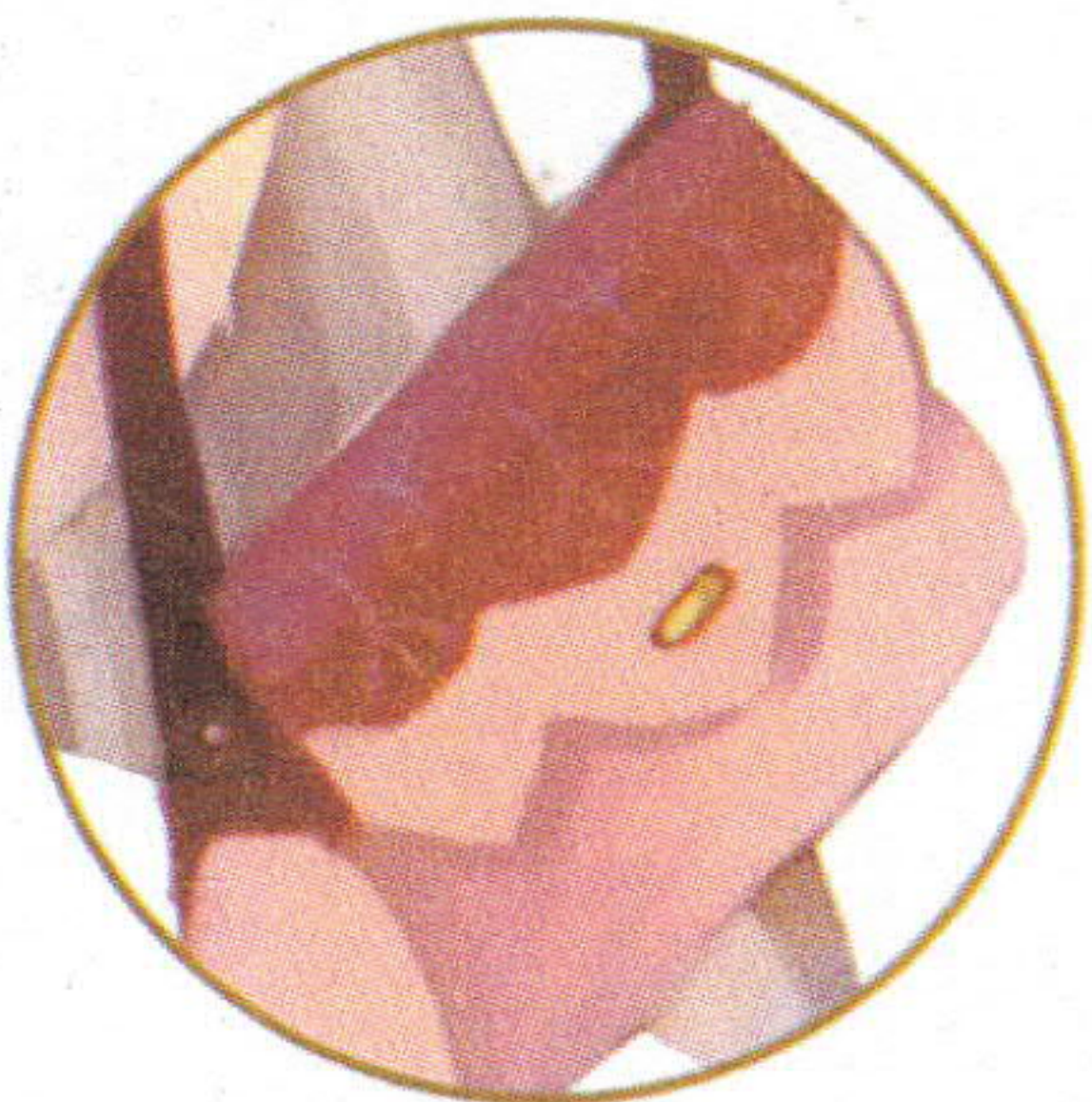
● 哥特萝莉很常用的假发。在本来黑色的头发中，混入了白色的头发

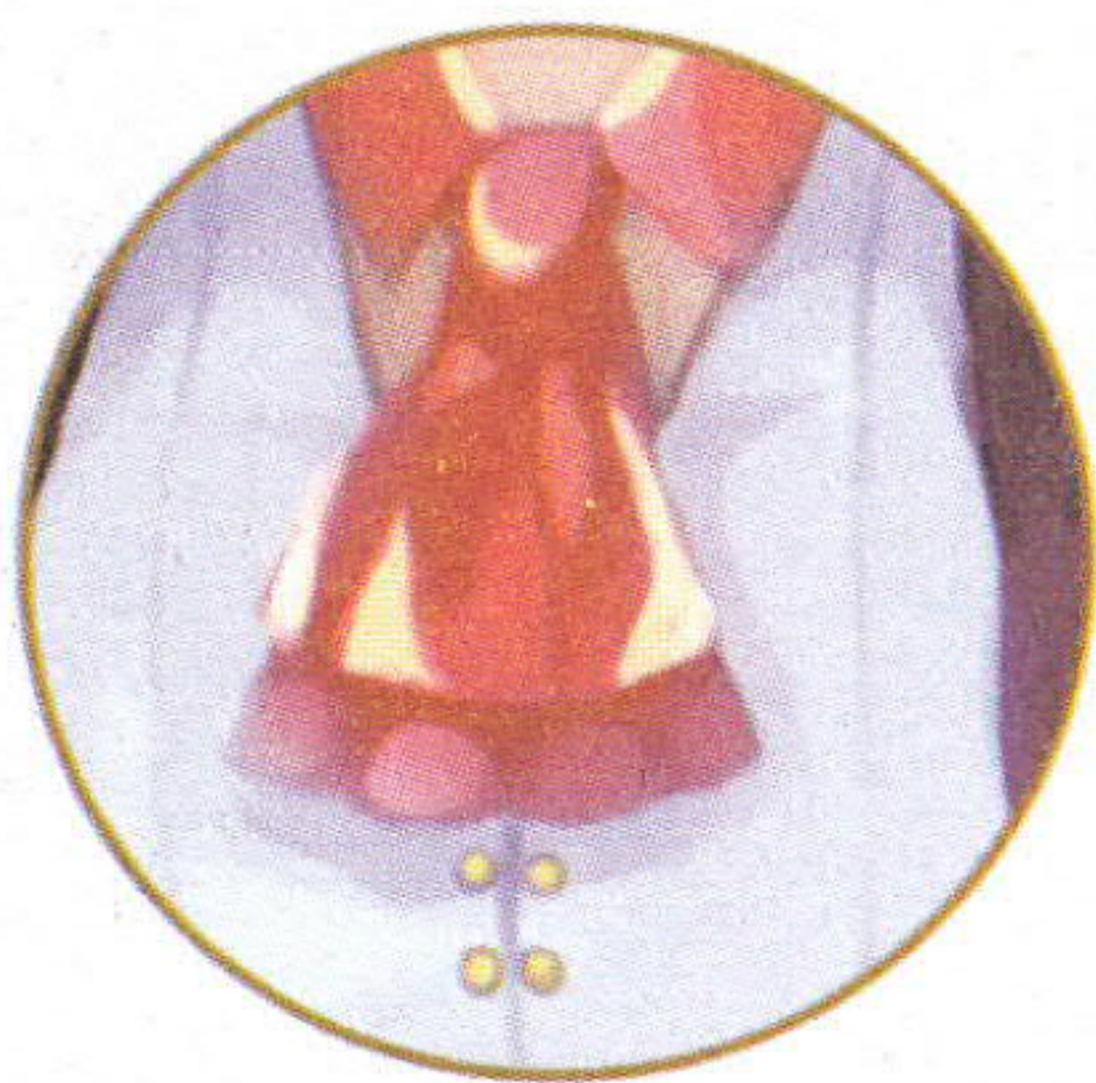

燕尾服 × 燕子

本来是由燕尾服让人联想到燕子，但反过来联想的话也很有意思。浅蓝色的花边给人以天空的感觉。

●在包上有燕子脚印的花纹

●缎带的颜色是与燕子喉部相同的红色

●缎带的颜色是与燕子喉部相同的红色

哥特萝莉 × 山鹰

裙摆的样子让人联想到鸟类的羽毛。全身遍布着深色的山鹰的羽毛，很容易让人联想到在空中翱翔的猛禽。

●裙子上的花边也是鸟类的轮廓

04 哥特式·礼服 × 09 属性

哥特萝莉 × 土

给人以地层和矿物的印象的服装。即便是平时看起来很软的卷边，仿佛也变得硬了许多，尖尖的边缘很容易让人联想到矿石的样子。

● 模仿地脉断层的有着颜色卷边

● 由金属与矿物制成的装饰品值得注意

洛丽塔 × 水

在洋装中加入了水的要素。刻意减少颜色的数量，并用深色描绘雨伞和鞋子，给人一种安定感。

● 裙子上有鱼的花纹

洛丽塔 × 风

以清爽的祖母绿色为底色，加入黄色和艳粉色等颜色的服装。

● 风车形状的头饰，仿照羽毛样子的袖子和气球一般的裙子，都充满了风属性的要素

● 蕾丝由透明的材料制成，很有透气性

哥特萝莉 × 土

裙子仿佛地层一样，上面点缀着土壤中的各种矿石。陶器风格的手套和靴子也值得注意。

● 头上的帽子有树苗和土偶的元素

● 衣服上的黑色线条是模仿蚁巢的样子

结果发表!

将你的画刊登在书上!

TINAMI × Maru社 服装设计大赛

动漫创作综合情报网站

TINAMI (<http://www.tinami.com/>)

2013年7月19日至9月1日进行

征集内容

基础

×

主题

制服 军服 便服 哥特式·礼服 和服 民族服装

植物 动物 属性 机械 四季

从“基础”和“主题”中各选一个要素进行组合，画出自己的原创服装

最优秀奖 3名

作品介绍在本书p11~13页，作者介绍与获奖感言请参阅本书最后。

● RORORO子 ● 武田萤 sava

优秀奖 10名

作品介绍都在本书中，作者介绍与获奖感言请参阅本书最后。

● 水森三毛 ● 灯草 ● ekm ● nasako ● 音月 ● mozuku ● 深山Kiri ● 形状 ● 有村 ● 椎名
● 绘西

佳作 30名

作品介绍都在本书中，作者介绍请参阅本书最后。

● 东云猫太郎 ● musubi ● mochi ● 喵 ● 猫太 ● 明户 ● hariko ● 角突 ● 月影 ● Kure ● 仲原
● 故月 ● 天满吾子 ● 色s ● 叶月结 ● 深见 小春 ● 水海碧 ● 灯章 ● 骨轩 ● Karumon ● 稻荷
● 零落 ● murach ● 高桥陆 ● Amo ● 准 ● 神木sena ● Utuhira ● 小日向荔枝 ● 茶波

恭喜各位获奖者! 另外, 感谢各位踊跃投稿的参赛者!

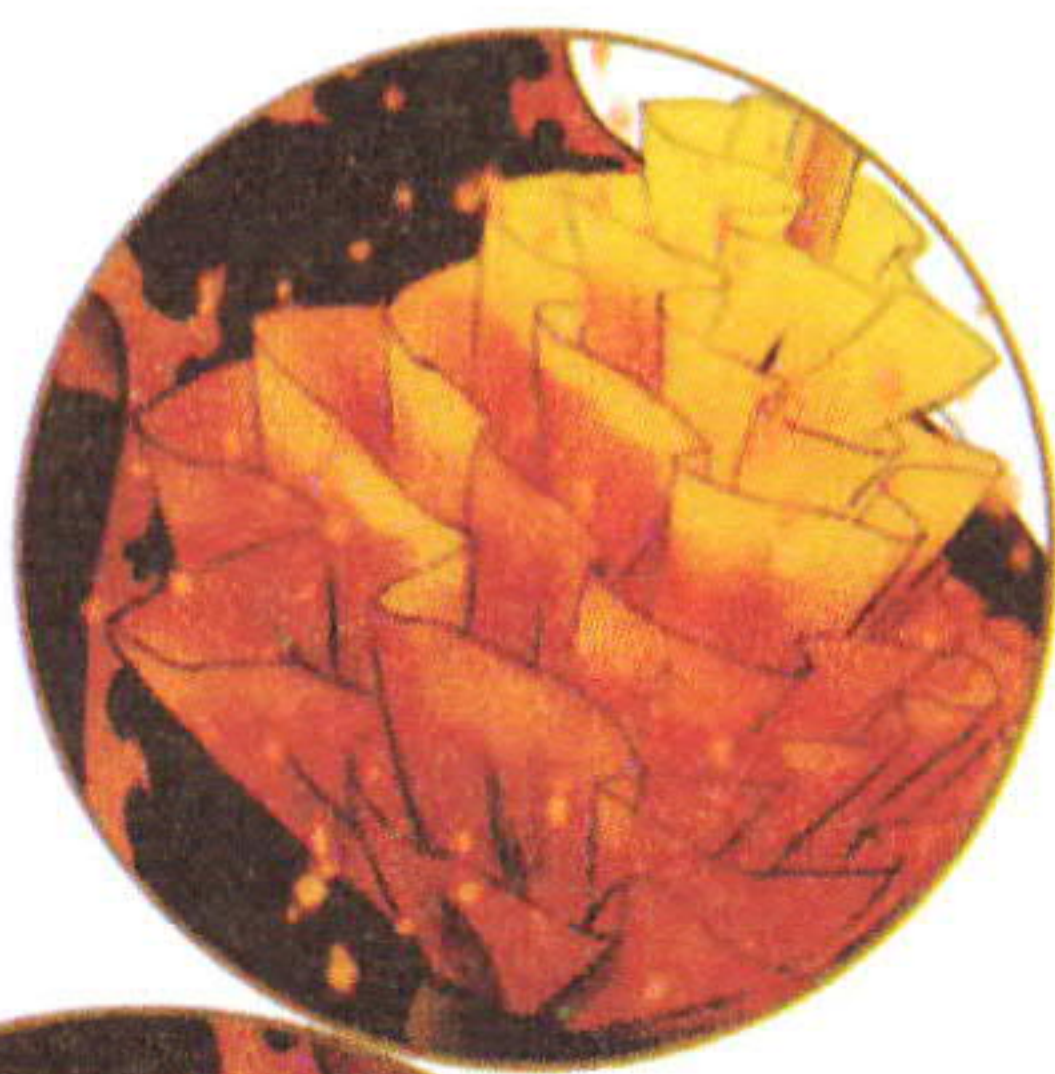

04 哥特式·礼服 × 09 属性

哥特萝莉 × 火

以哥特式厚重的感觉为基础，在配色和配件的形状上表现出火的主题。

● 裙摆与伞的花边，用明亮的颜色带来层次感

● 从火焰联想到玫瑰的样子，从而装饰在衣服上

● 让人联想到水晶的裙边

哥特萝莉 × 土

这是以大气、矿石、陶器、地层、岩石等由土联想到的事物构成的服装。绿色的缎带代表了大地上生长的草。

● 装饰华丽的宝石

● 在综合色的主题颜色中点缀着如同琉璃一般的蓝色

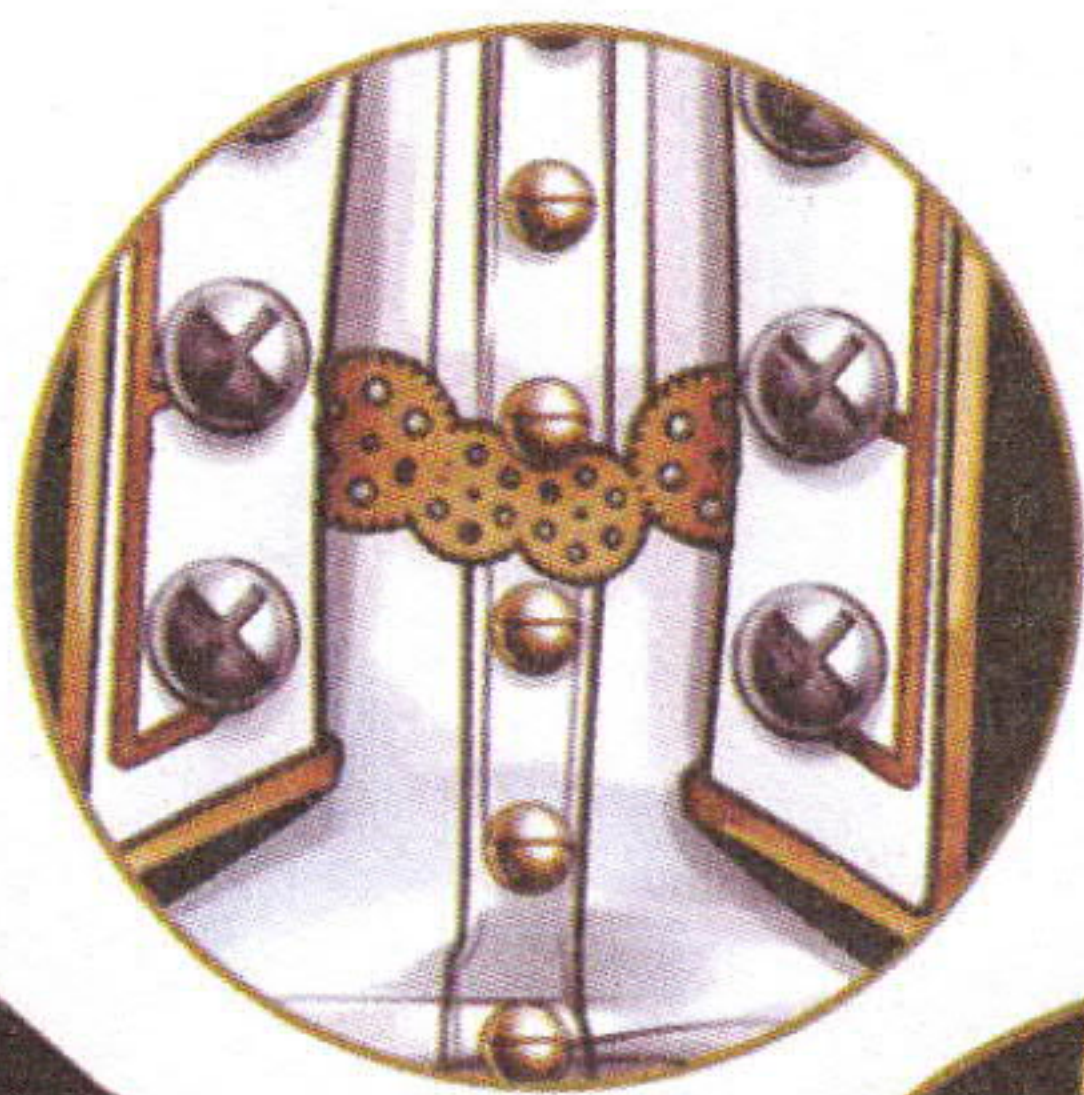

04 哥特式·礼服 × 10 机械

哥特萝莉 × 机械

虽然是蒸汽朋克风格，但也融入了电子回路的装饰。背后的大齿轮其实是缎带的造型。

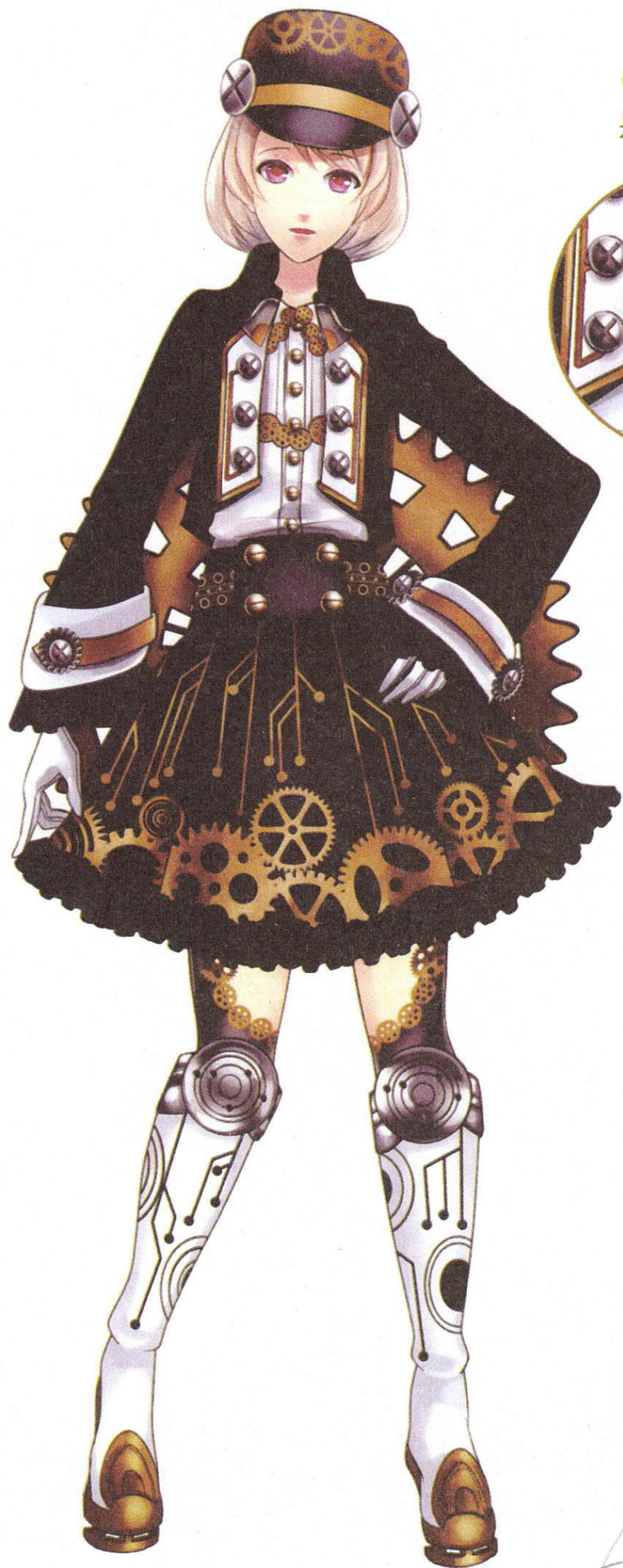
● 夹克和裙子上的纽扣是螺丝帽的样子

● 齿轮与电路板相互交错，形成了裙子上的花纹

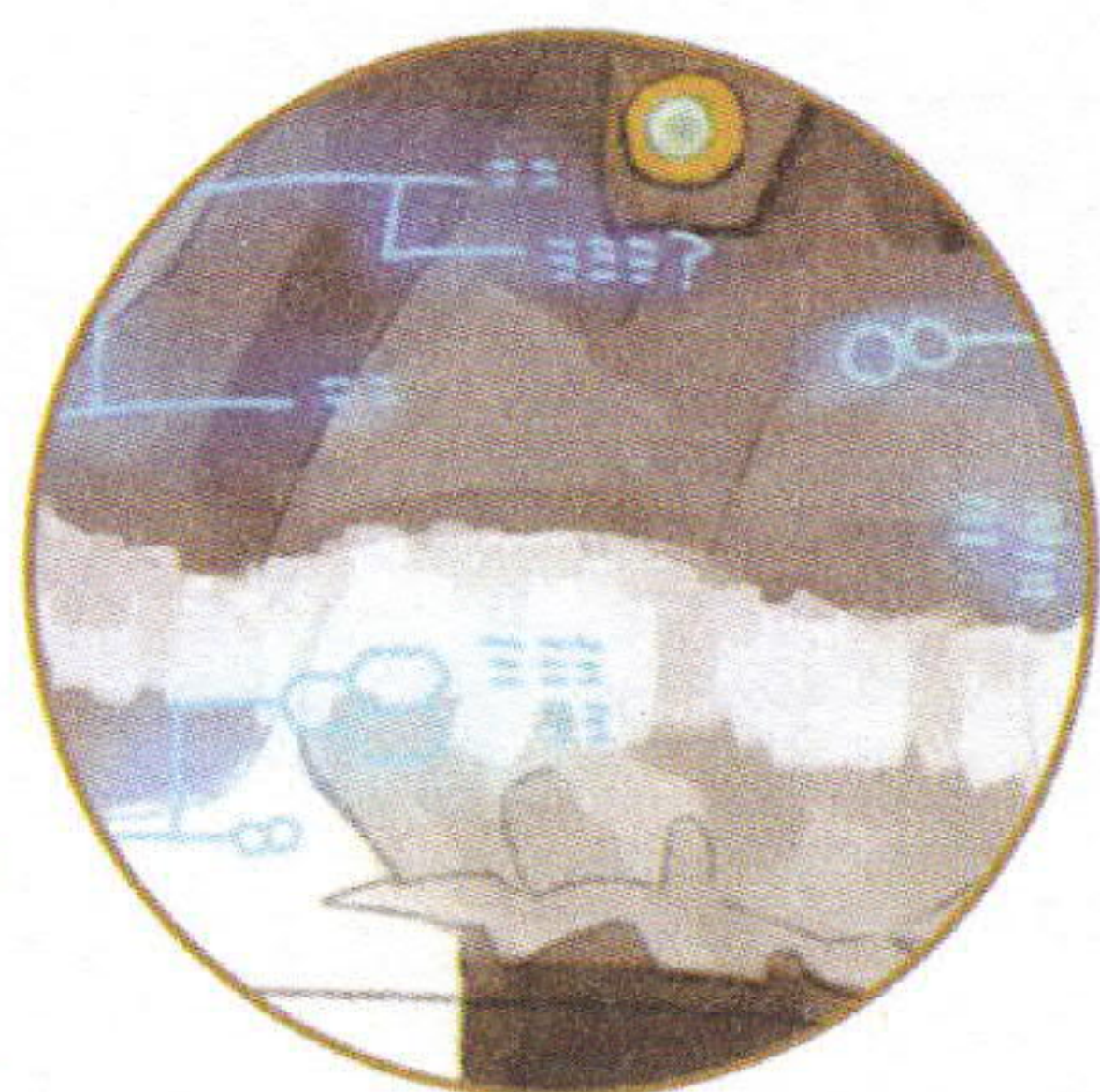
● 胸口处不对称的花纹样式很独特

哥特萝莉 × 机械

直领的哥特萝莉服装与电子器械的结合。颜色的种类很少，体现出了无机质的特点。

● 仿佛显示器屏幕一般的裙子。裙子上的图案会根据输入的数据而发生变化

04 哥特式·礼服

10 机械

04 洛丽塔

10 机械

礼服 × 四季

代表春天的鲜花点缀在衣服的各处。花的大小各不相同，非常华美。

洛丽塔 × 机械

将齿轮并排横置，成为了裙子。金属部分采用了铂金材质，体现出了高贵的气质。

●头发上的发饰是由机械臂组成的缎带形状

●在裙摆的卷边上装饰上花朵，让花朵与裙边融为一体

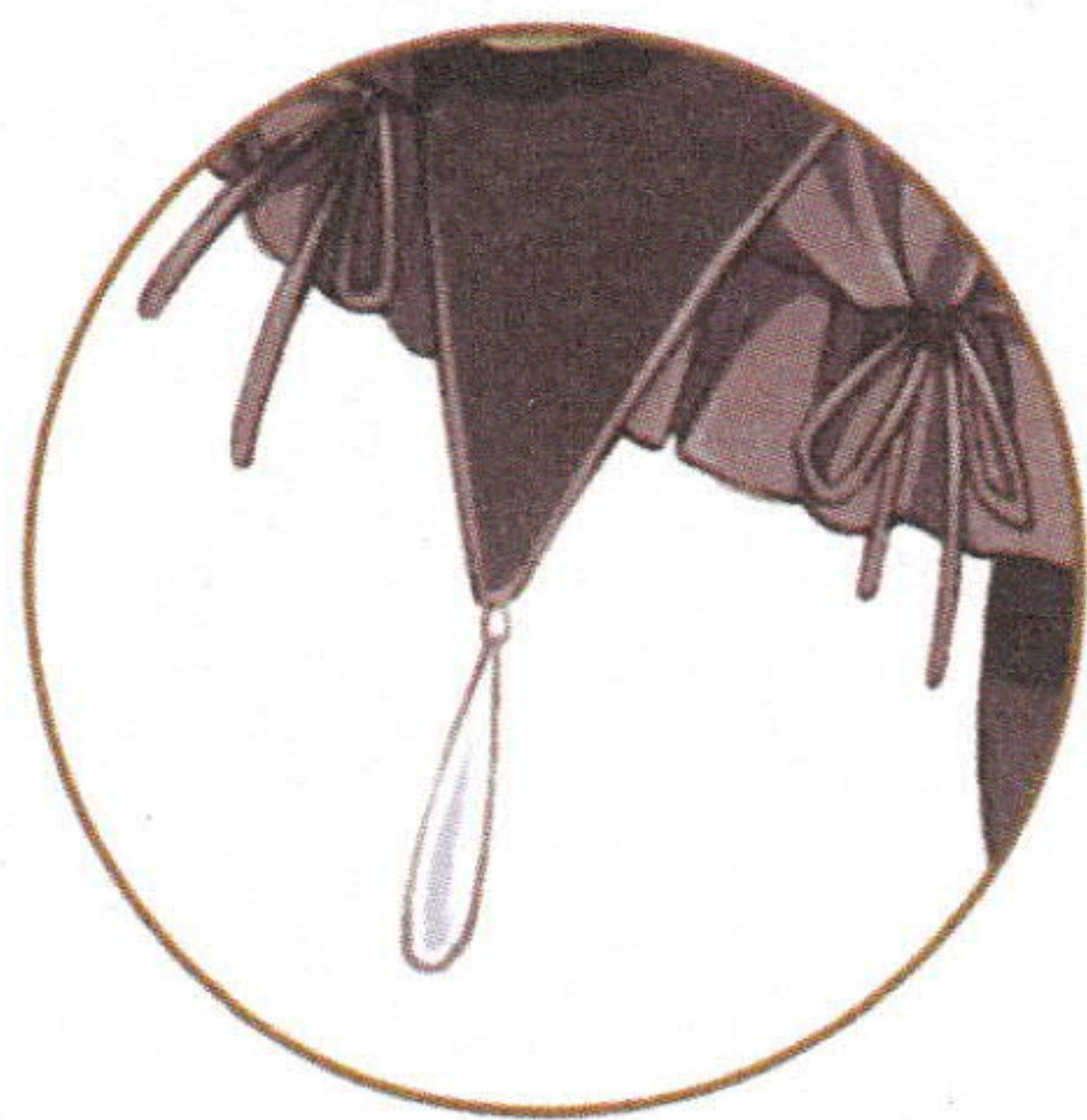

哥特萝莉 × 夏

以代表梅雨季节的紫阳花为题材的哥特式服装。阳伞是一个巨大的紫阳花。在灰色的基础上，加入了紫阳花鲜艳的紫色与绿色。

●在伞把上悠然自得地爬着的蜗牛。体现出了夏日悠闲的情调

●裙角上点缀了让人联想到梅雨季节的雨滴形装饰

●裙摆做得有些褶皱，即使是在不引人注意的地方也下了很多功夫。

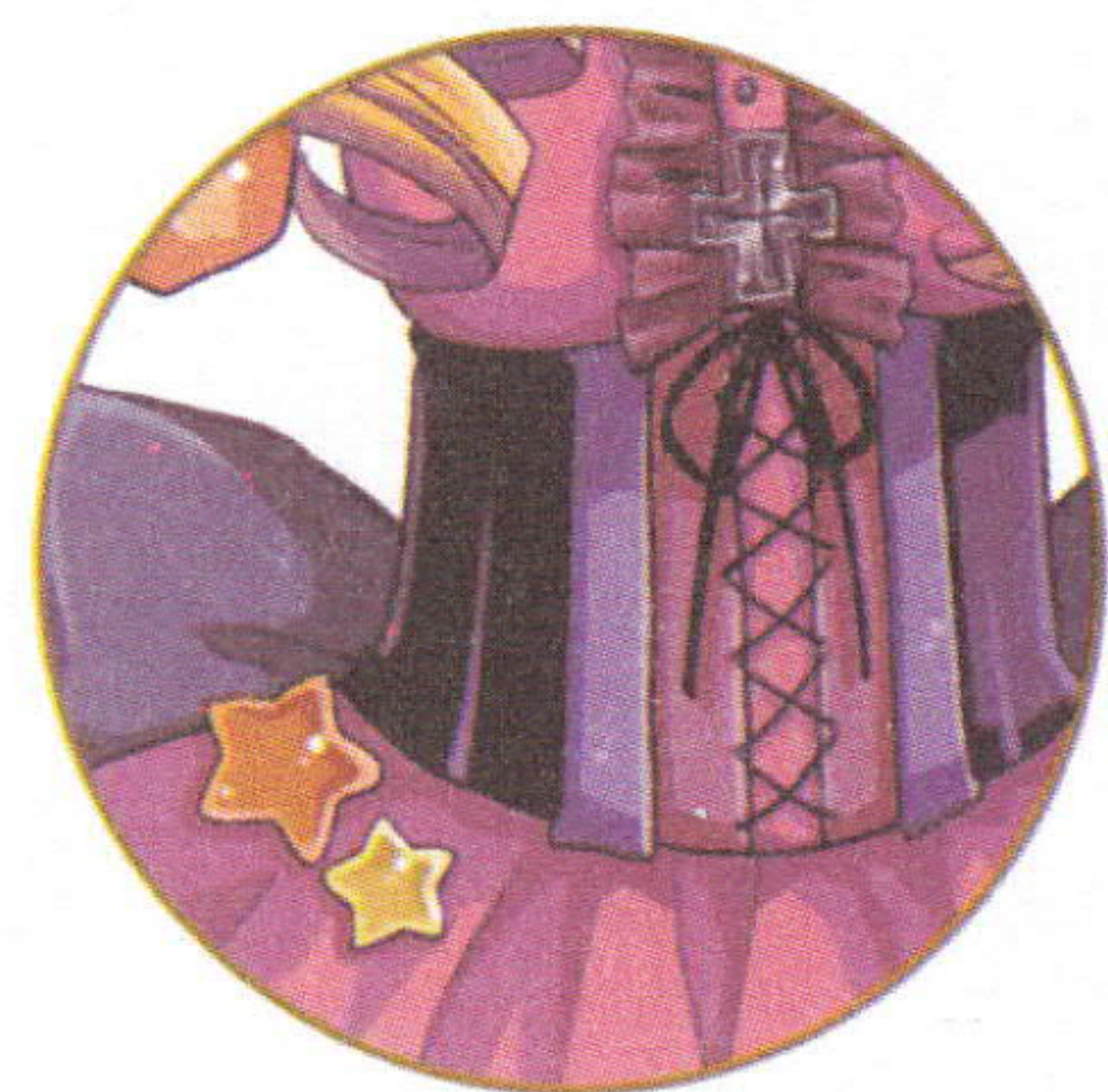
Mix

04 哥特式·礼服 × 10 四季

哥特萝莉 × 秋

以代表着万圣节的颜色：橙色、紫色、黑色为基调的服装。鞋尖很尖，就像小恶魔一般。

● 仿佛糖果一般的星星装饰

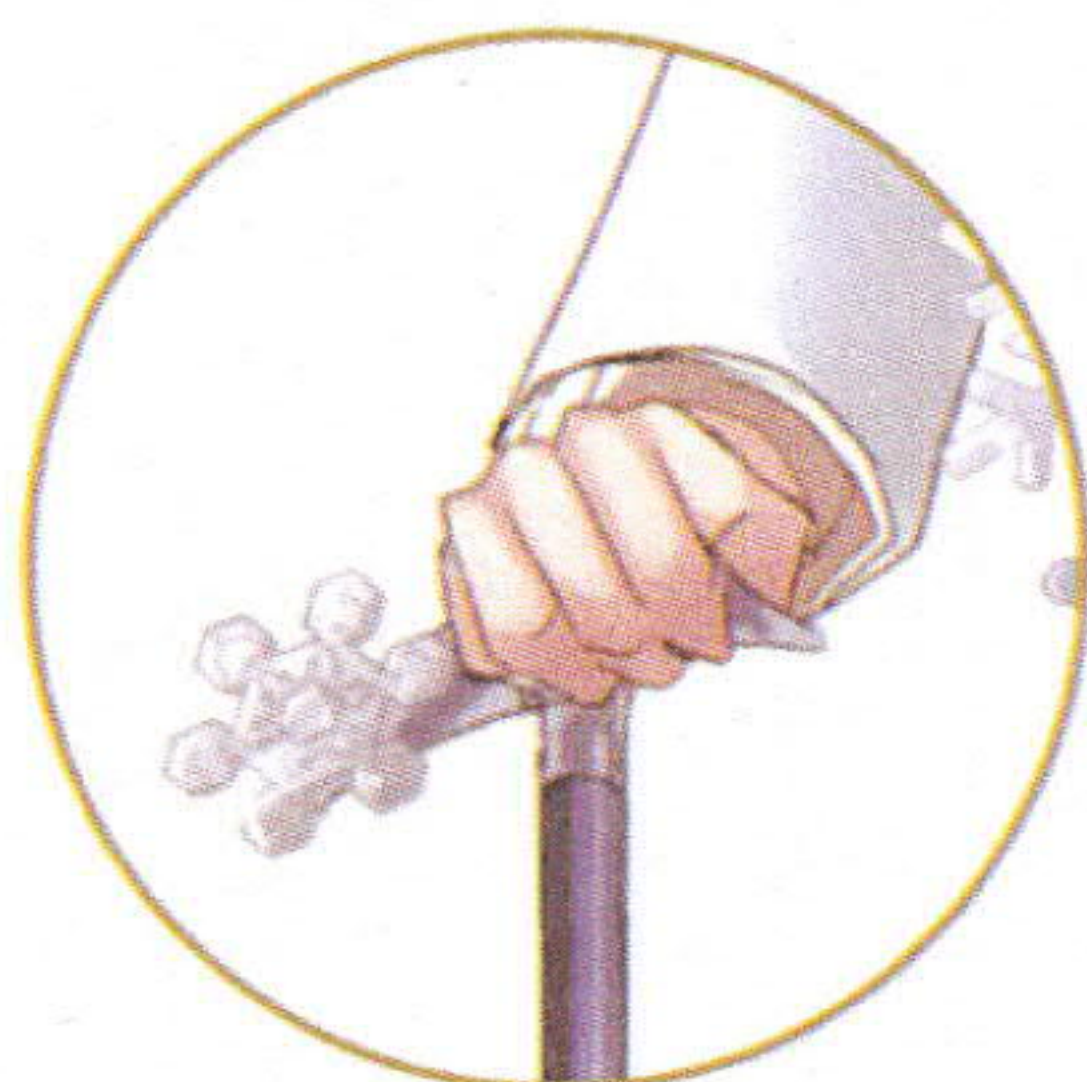
● 南瓜的装饰造型被反复使用，带来一种统一感

● 在白色的裤子上点缀了相同颜色的雪花装饰，保留了高雅的气息

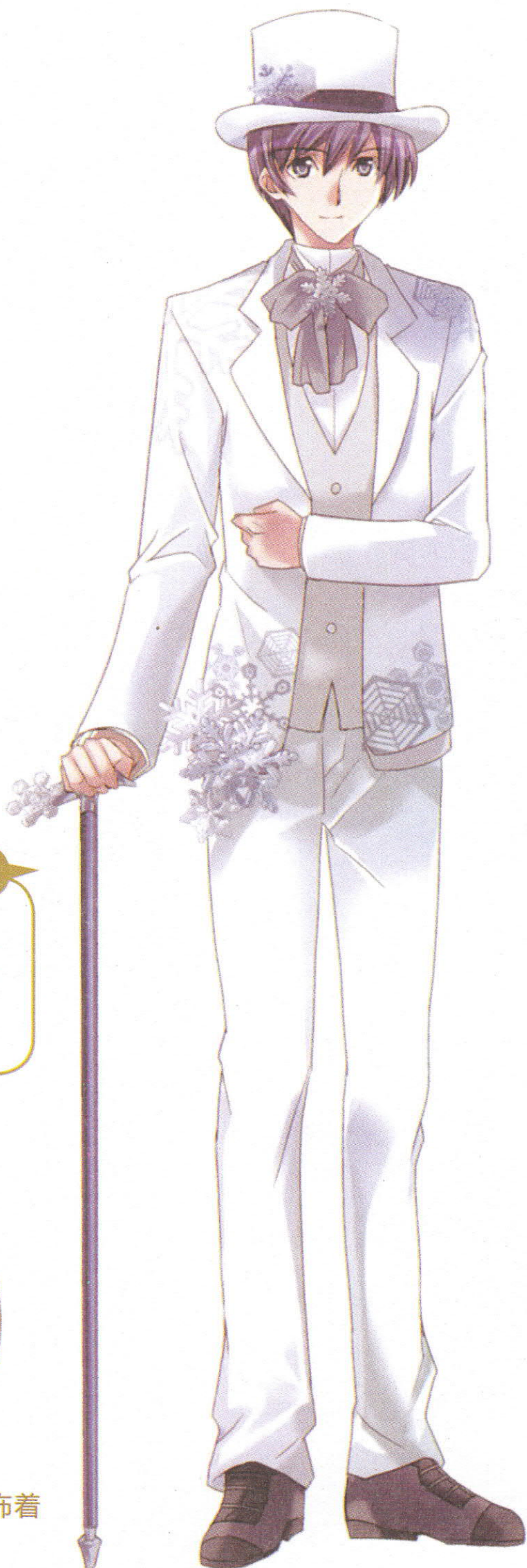

正装 × 冬

以雪花结晶为主题的正装。高礼帽与手杖是西洋绅士的标配道具。

● 讲究的手杖上也精心装饰着雪花

针子的服装房间

服装模特常见的姿势

在给时装模特设照相的时候，你想过“到底应该摆个什么造型才能体现出服装的特点呢”之类的问题吗？如果是紧身夹克的话想必姿势会很拘谨，但如果是宽松的服装，则可以做出很大幅度的动作。在画角色的时候，这一点也一定要注意。

▼ 用敬礼的姿势表现出军服的要素，但另一只手插在兜里则体现了学生的一面

◀ 为了展现袖子的样子而张开双臂。稍微跳起，让身前的带子飘起来，很容易给人留下印象

▶ 为了展现羽毛的轻便感而跳起来！

▶ 提起裙子，从而展现出材质的厚度

▶ 双手插兜，懒散的样子体现了便装的特点，同时也增加了宽大的裤子的存在感

◀ 仿佛企鹅走路姿势般的动作与服装的主题很搭配。抖动着的双马尾也让人感觉到轻快感

▶ 为了让大家将视线集中在落叶主题的裙子上，而直接坐在了地上

◀ 非常伸展的动作，让带子飘舞在空中。一瞬间便将火焰的主题传达给人们

05 和服 × 07 植物

和服 × 樱花·梅花

由于是古典的梅花与樱花主题，所以用了乌帽子。

● 束带采用了树叶的造型

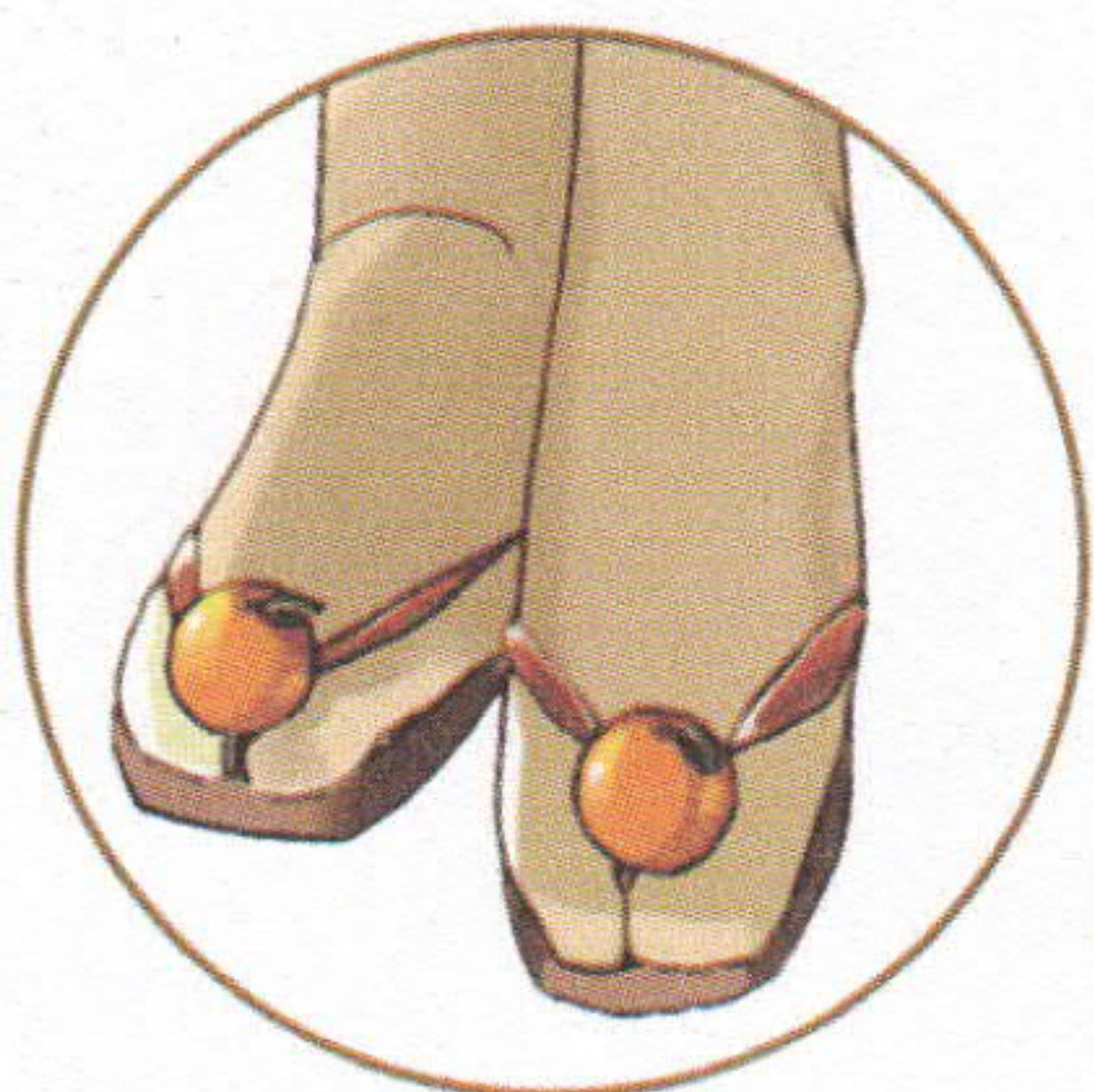
● 从乌帽子上长出的枝条。让人仿佛幻想到这是樱花的羽衣

巫女服 × 橙子

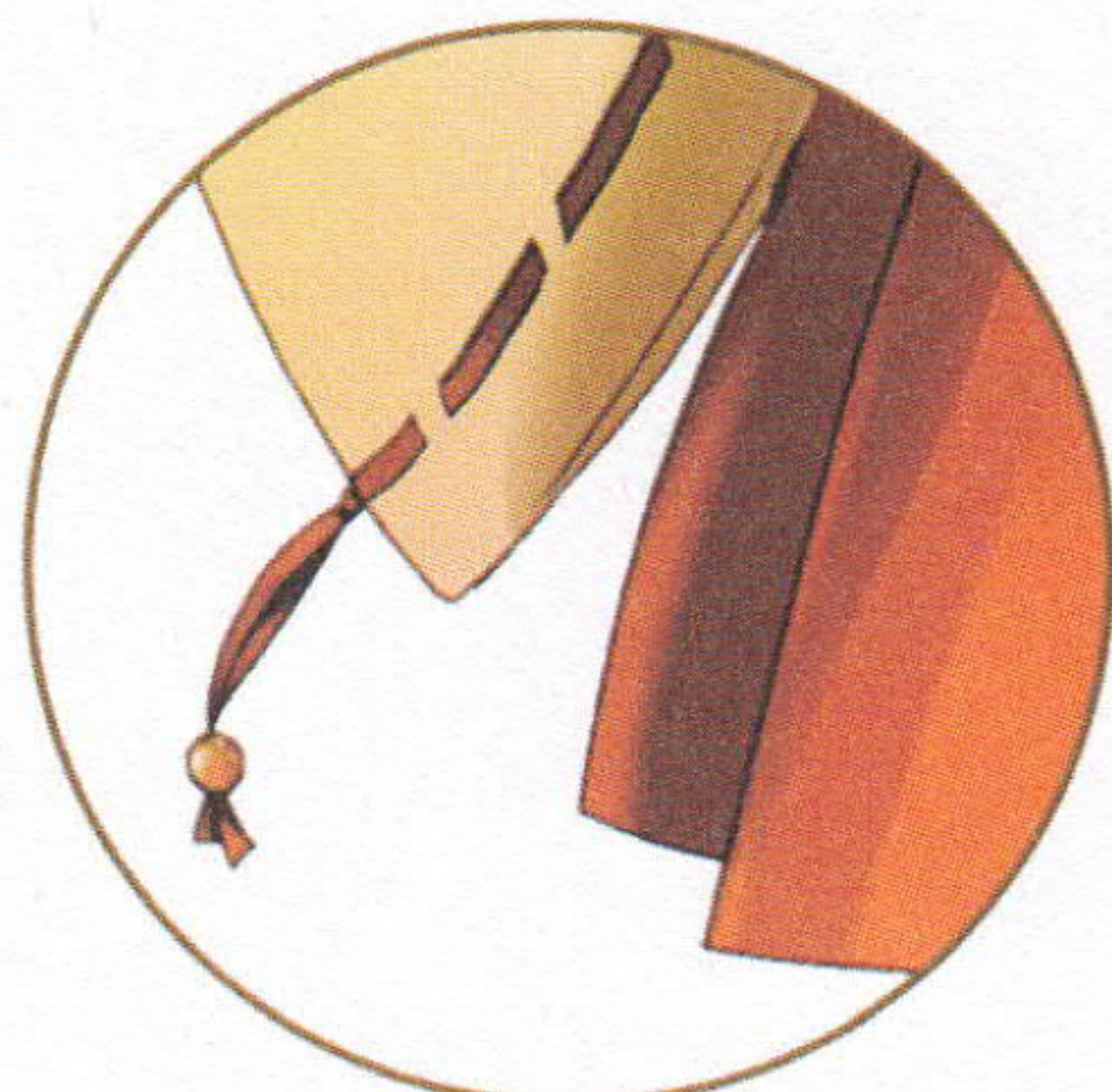
将巫女服的主色红色换成了橙子的橙色，本来是白拍子的装扮袖绳，也被加在了袖子上

● 袖绳的一端也装饰着橙子

● 在草鞋上装饰着橙子，突出了主题

05 和服

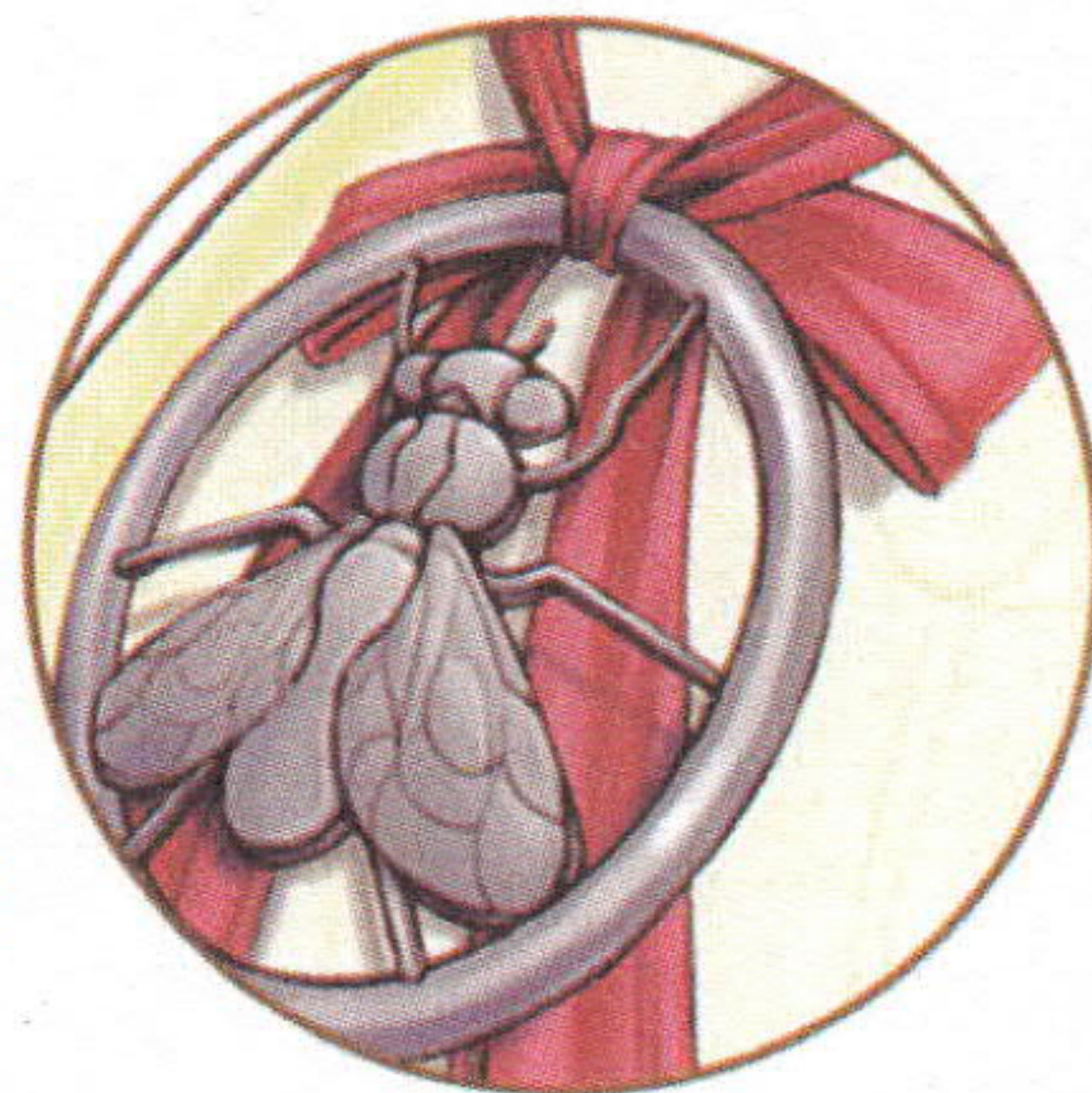
08 动物

和服 × 青蛙

将青蛙的形象与和服相结合。由于青蛙也在水中生活，所以在袖子上有水波的花纹，身体上也有莲花的花纹。

● 由于青蛙给人吃虫子的印象，所以在缎带上有了苍蝇的装饰

● 木屐是荷叶的造型

● 又轻又薄的羽衣给人鸟的羽毛的感觉

童水干 × 孔雀

童水干与雄孔雀，两者都有着“中性的魅力”的共同点，在此基础上，这件设计应运而生。

● 以雅乐《迦陵频》为题材设计的紧身裤

05 和服

09 属性

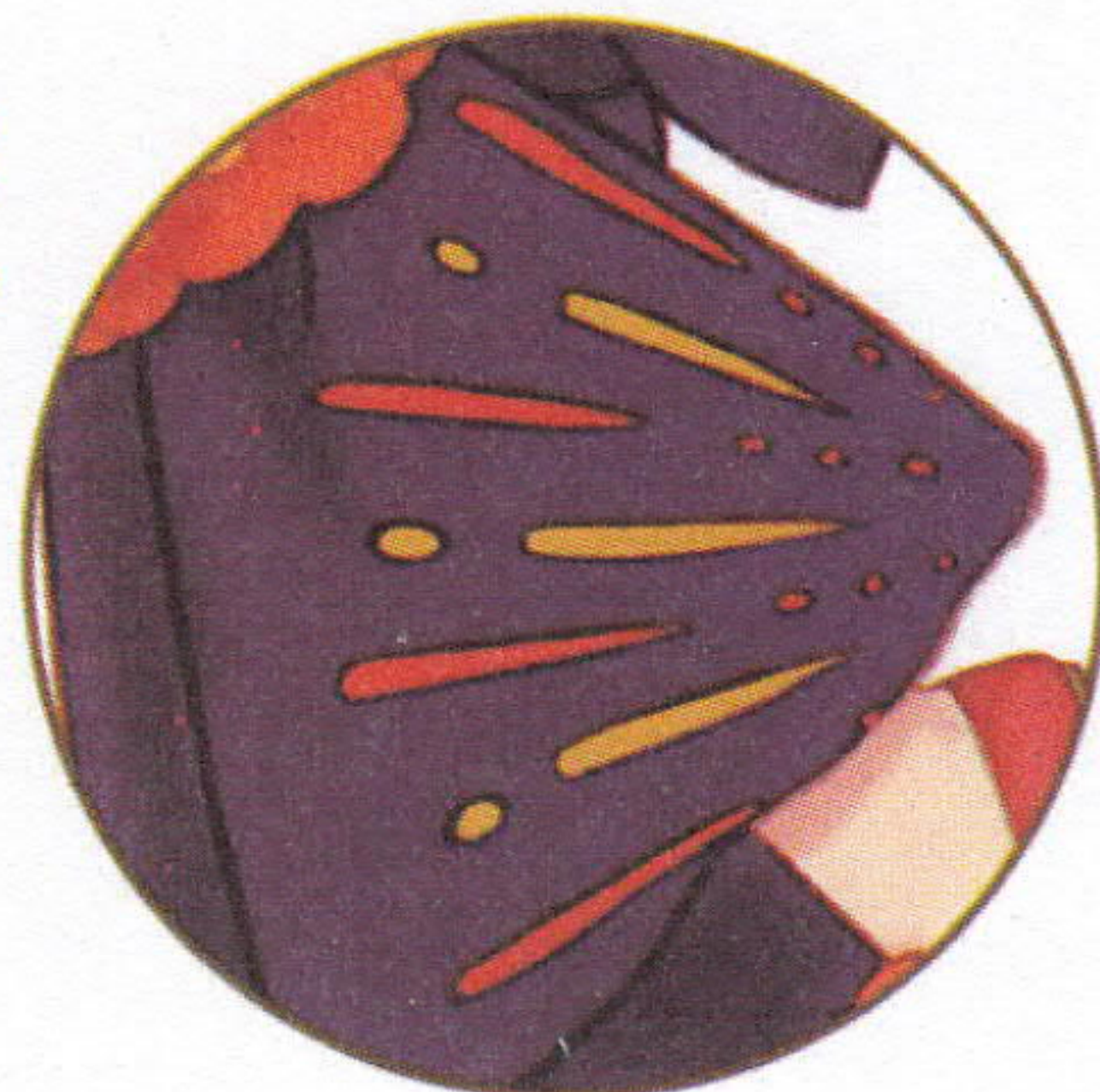
法被 ✕ 火

烟花师傅的法被风衣服装。灵动的姿态尽显美感。手腕与腿上的火焰装饰也紧贴主题。

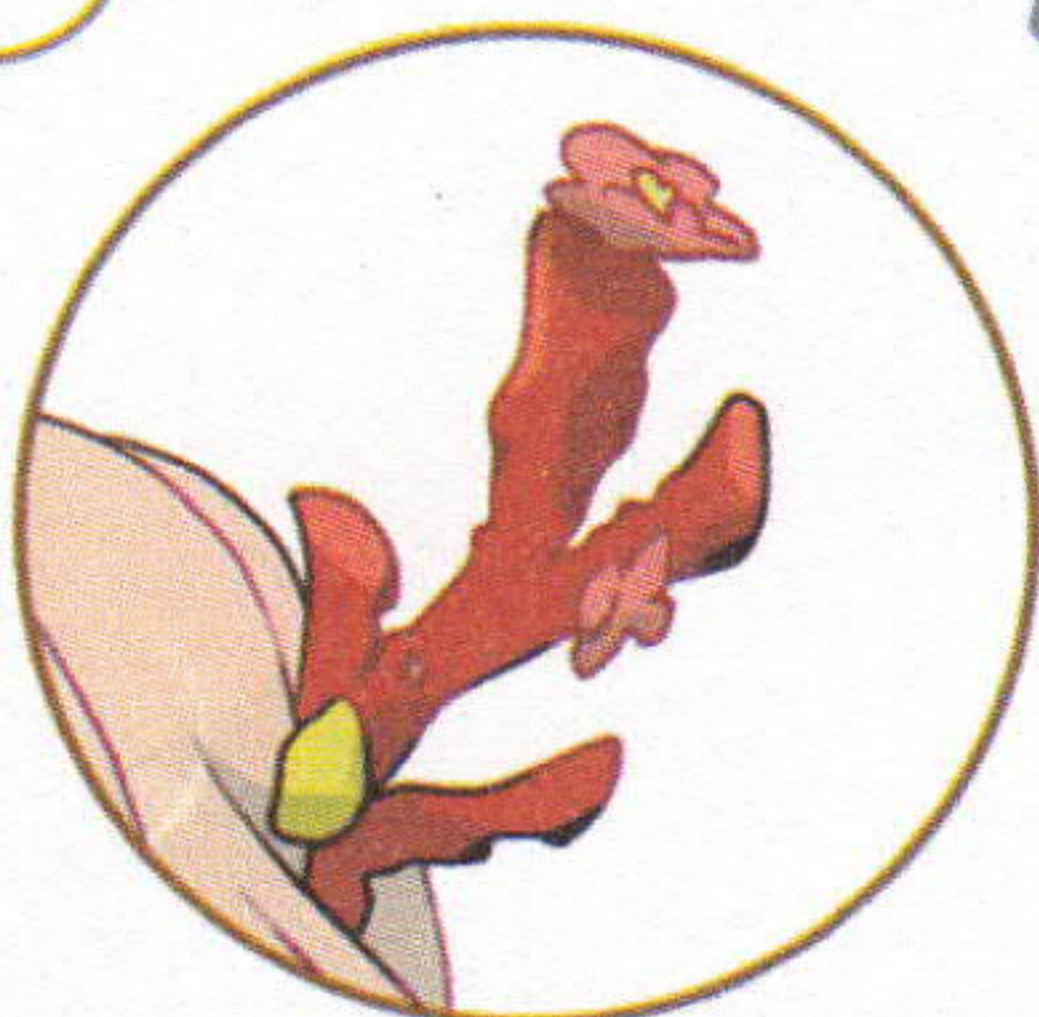
●发饰是线香烟花

●衣服上的图案仿佛夜空中绽放的烟花

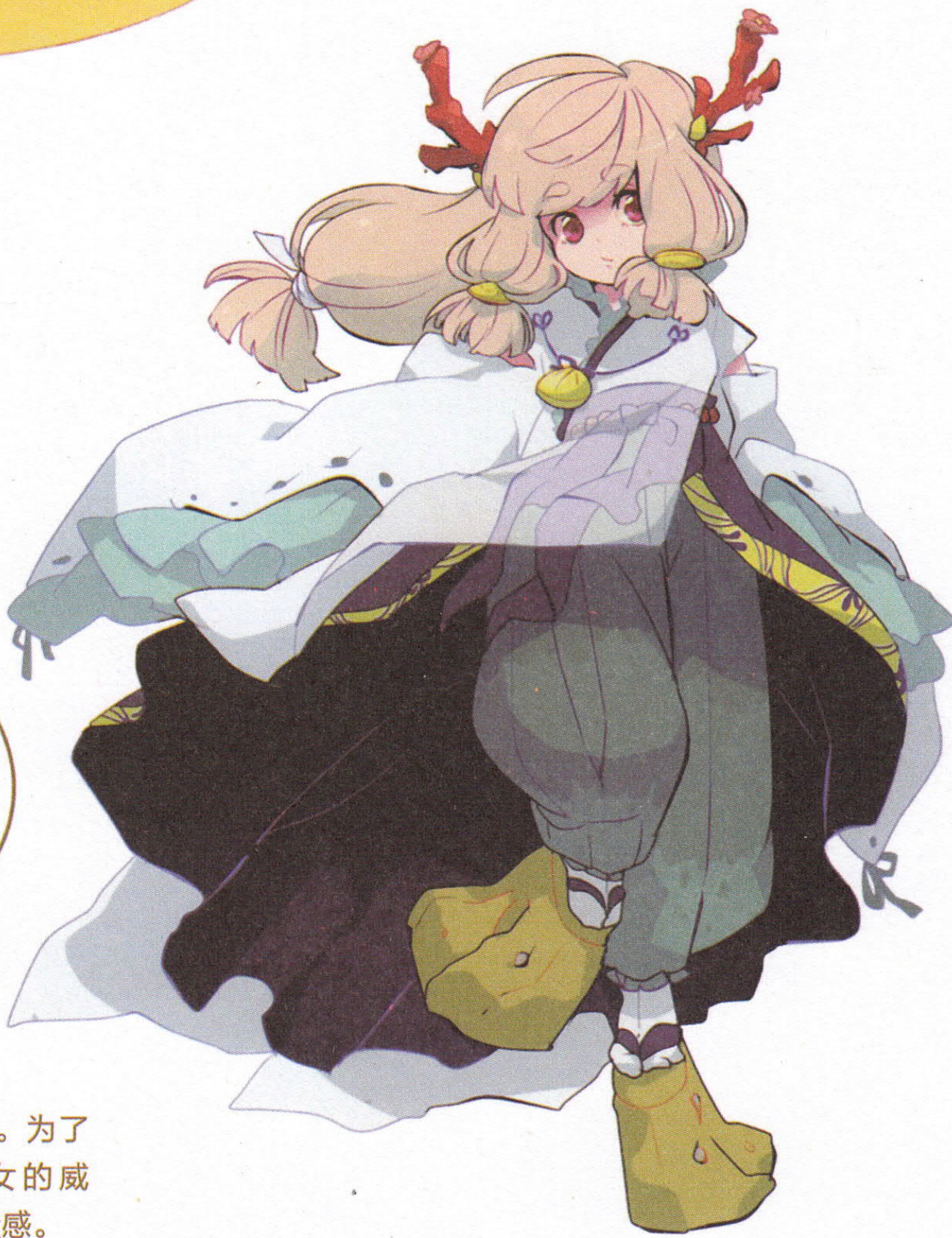
巫女服 ✕ 水

人鱼世界的巫女。由浅色的上衣到深色的衣摆，体现出海洋层次分明的感觉

●发饰是由珊瑚和石头、贝壳等装饰而成

●由岩石制成的木屐。为了体现管理土地的巫女的威严，特意做得很有重量感。

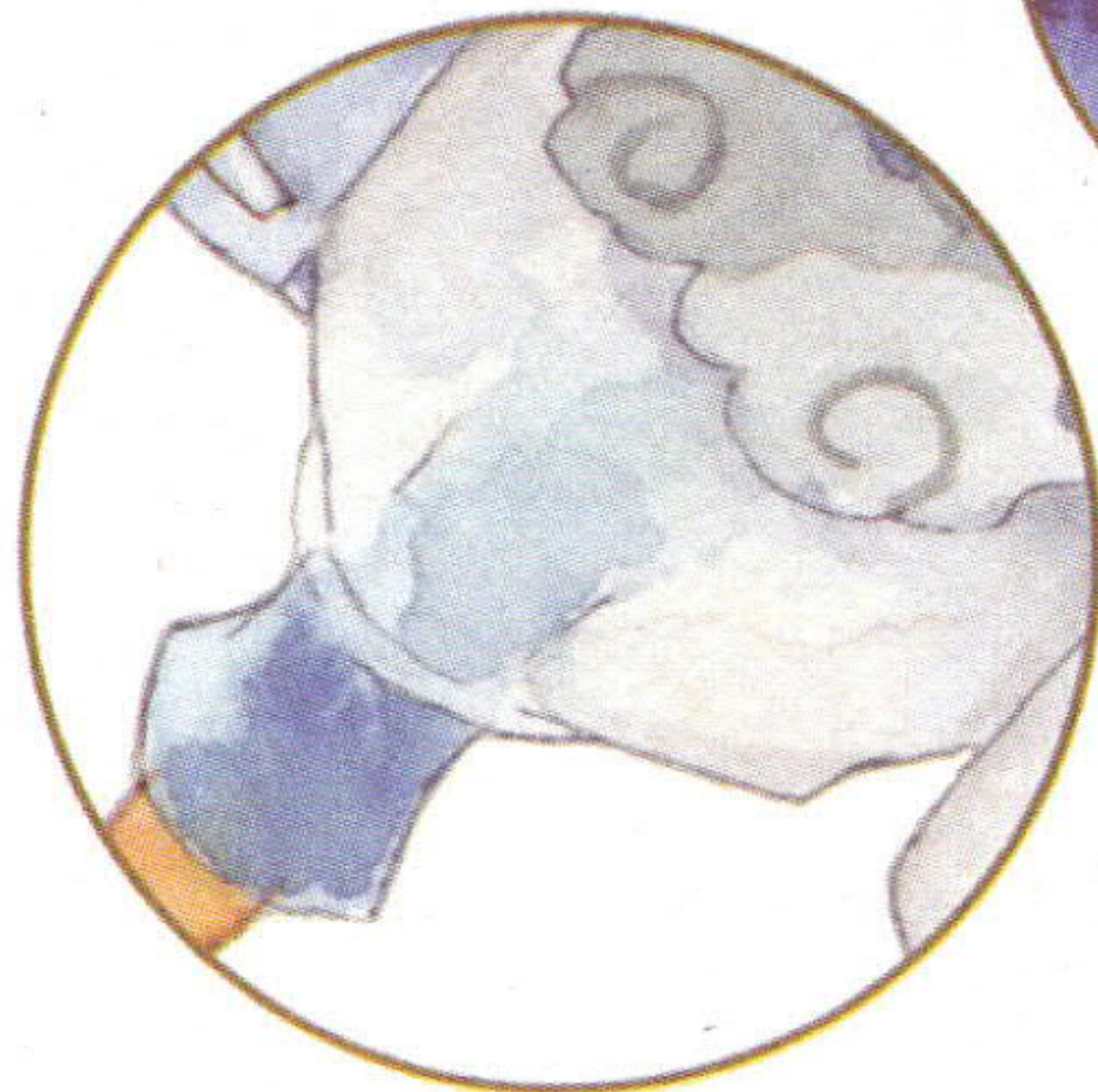
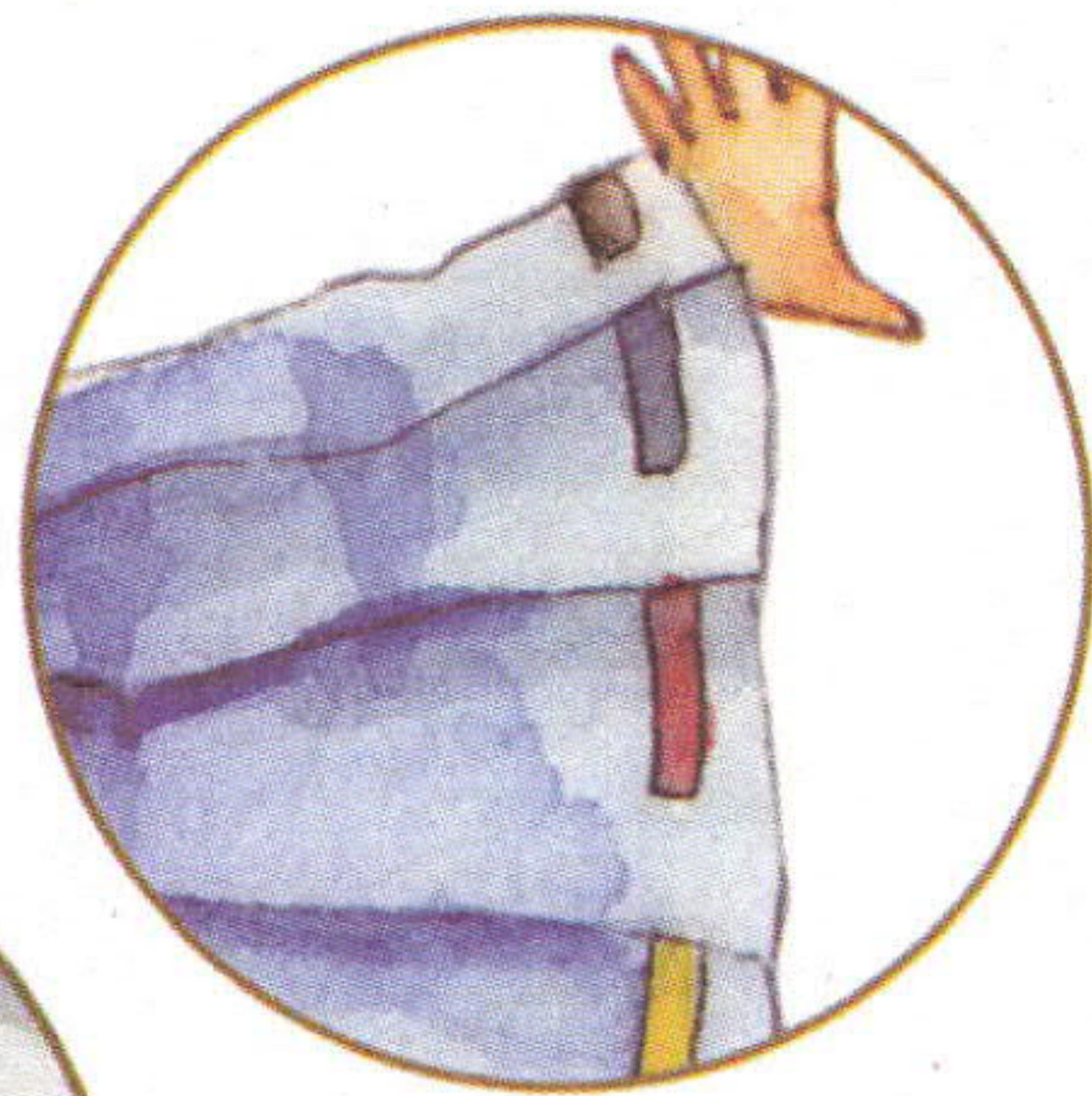

● 狩衣 × ● 风

在方便身体活动的狩衣上，有许多与风有关的装饰，烘托出少年活泼的形象。

● 袖子的形状
仿佛扇子一般

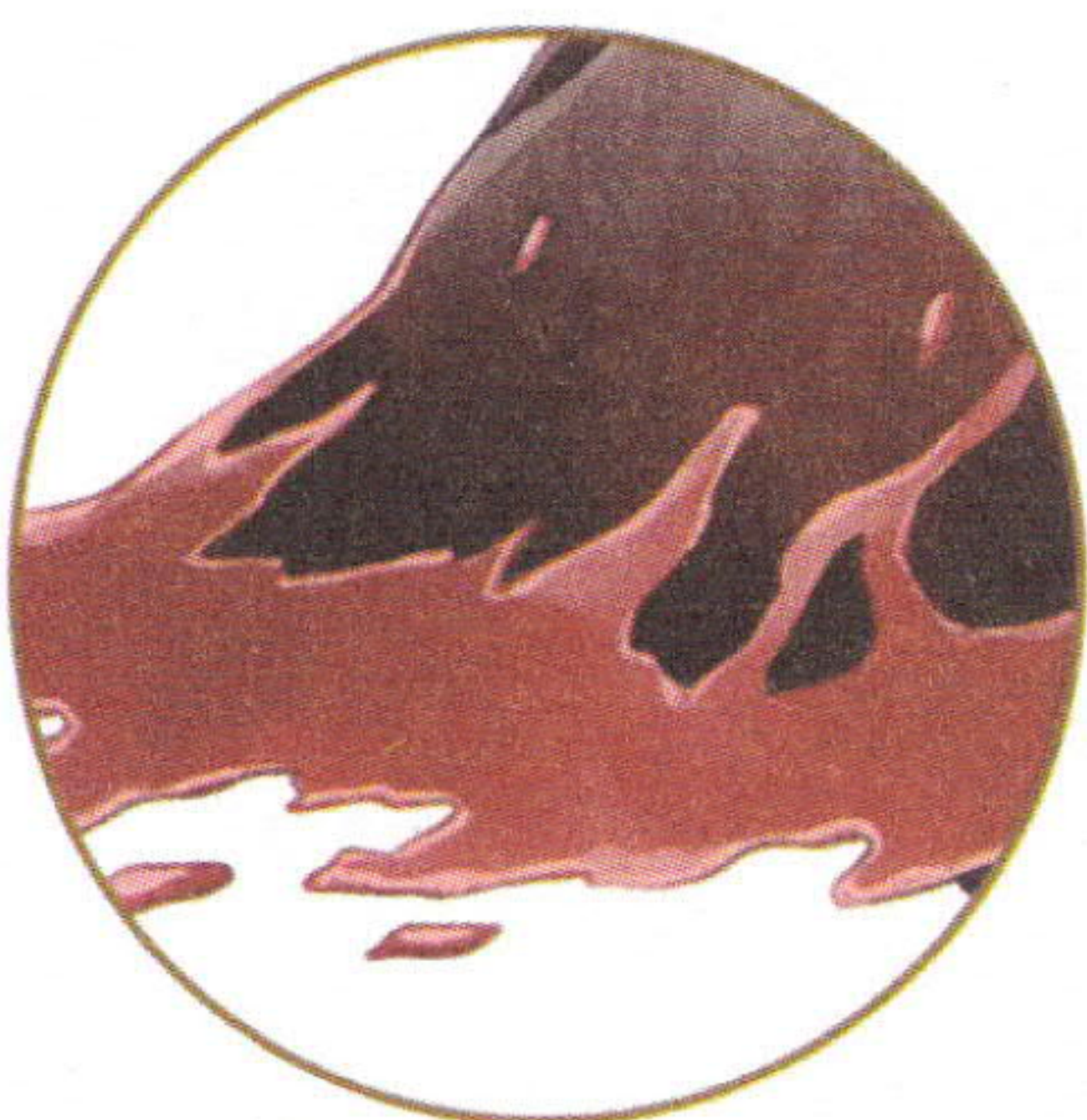

● 按照风铃的样子
绘制的和服裤裙

● 和服 × ● 土

描绘出活跃火山样子的和服。正坐时宽大的袖摆展开，仿佛一座山一般。

● 仿佛有岩浆正缓缓从袖子中流出

● 在火山的附近有许多镇守火山保佑其不再喷发的神社。身上的纸垂装饰就是由此而来